

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PROYECTO: "Establecimiento de una red transnacional de proveedores de educación de adultos para la promoción de la inclusión social de grupos vulnerables" - STEP UP

Project N° 621376-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN

MANUAL: DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA GRUPOS VULNERABLES

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

LOS AUTORES HAN CONTRIBUIDO A ESTE MANUAL:

Carla Almeida (Centro Social de Soutelo)

Daniela Pires (Centro Social de Soutelo)

Susana Pereira (Centro Social de Soutelo)

Dimitris Ntontis (Equal Society)

Olga Drellia (Equal Society)

Alberto Vázquez (Espacio Rojo)

Carina Moreira (Espacio Rojo)

Atilla Farkas (Nytott Kör Egyesület)

Kinga Mihócsa (Nytott Kör Egyesület)

Zsófia Jozifek (Nytott Kör Egyesület)

Jolanta Kajmowicz-Sopicka (Teatr Grodzki)

Maria Schejbal-Cytawa (Teatr Grodzki)

Alicja Nyziak (The Polish Association of the Blind)

Ahmet Öncel (Utopia Education and Art)

Bengü Ergin Balta (Utopia Education and Art)

Ezgi Bilgin (Utopia Education and Art)

DISEÑO VISUAL:

Dilara Vardar (Utopia Education and Art)

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

CONTENIDO

SOBRE ESTE MANUAL

BREVE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO STEP UP

SECCIÓN 1: Educación de adultos y grupos vulnerables

- 1.1 La educación de adultos como enfoque de aprendizaje permanente
- 1.2 El aprendizaje experimental en la educación de adultos
- 1.3 Un enfoque inclusivo de la educación de adultos

SECCIÓN 2: Utilización de las actividades artísticas y culturales como herramienta en la educación de adultos para grupos vulnerables

- 2.1 El impacto del arte y la cultura en el bienestar físico y emocional
- 2.2 Utilizar las actividades artísticas y culturales para promover la inclusión social de los grupos vulnerables

SECCIÓN 3 : Diseño y realización de actividades artísticas y culturales como método educativo para grupos vulnerables

3.1 Metodología para el diseño y la realización de actividades culturales para personas sin hogar

- 3.1.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales
- 3.1.2 Organización de actividades artísticas y culturales
- 3.1.3 Elaboración de un programa de formación
- 3.1.4 Cómo evaluar un programa de formación

3.2 Metodología para el diseño e implementación de actividades culturales para personas con discapacidad visual

- 3.2.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales
- 3.2.2 Organización de actividades artísticas y culturales
- 3.2.3 Cómo desarrollar el programa de formación
- 3.2.4 Cómo evaluar un programa de formación

3.3 Metodología para el diseño y la ejecución de actividades culturales para los beneficiarios de la renta de integración social

- 3.3.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales
- 3.3.2 Organización de las actividades artísticas y culturales
- 3.3.3 Desarrollo del programa de formación
- 3.3.4 Cómo evaluar un programa de formación

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

3.4 Metodología para el diseño e implementación de actividades culturales para mujeres con y sin discapacidad

3.4.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

3.4.2 Organización de actividades artísticas y culturales

3.4.3 Desarrollo del programa de formación

3.4.4 Cómo evaluar un programa de formación

3.5 Metodología para el diseño y la puesta en práctica de actividades culturales para personas con discapacidades mentales y físicas, personas con cuidados psiquiátricos y adultos jóvenes con bajos ingresos

3.5.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

3.5.2 Organización de actividades artísticas y culturales

3.5.3 Desarrollo del programa de formación

3.5.4 Cómo evaluar un programa de formación

3.6 Metodología para el diseño y la ejecución de actividades culturales para jóvenes adultos con desventajas económicas y personas mayores

3.6.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

3.6.2 Organización de actividades artísticas y culturales

3.6.3 Desarrollo del programa de formación

3.6.4 Cómo evaluar un programa de formación

SECCIÓN 4: Cómo proporcionar formación a los miembros de grupos vulnerables que desean convertirse en formadores

CONCLUSIÓN

SOBRE ESTE MANUAL

Este manual se ha elaborado en el marco del proyecto "**Establecimiento de una red transnacional de proveedores de educación de adultos para la promoción de la inclusión social de grupos vulnerables/ STEP UP**" (<https://www.stepupart.eu/index.php>) para proporcionar directrices y consejos sobre cómo diseñar y poner en práctica actividades artísticas y culturales dirigidas a grupos vulnerables específicos y en particular:

- Personas con deficiencias visuales, incluidas las personas ciegas
- Personas con problemas de salud mental

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

- Personas con discapacidad intelectual
- Personas sin hogar
- Mujeres, incluidas las inmigrantes
- Personas con bajos ingresos, incluidos los jóvenes
- Personas mayores

En concreto, el manual pretende ofrecer información práctica y directrices basadas en las experiencias de los socios en la realización de actividades artísticas y culturales específicas con la participación de los grupos vulnerables mencionados, que se resumen a continuación:

- Metodología sobre cómo diseñar actividades artísticas y culturales que respondan a las necesidades de los grupos destinatarios,
- Formas de acercarse a los grupos destinatarios y mantener su interés en participar en las actividades culturales,
- Desarrollo de programas de formación para los grupos destinatarios,
- Formas de evaluar estos programas de formación.
- Cómo proporcionar formación a los miembros de estos grupos vulnerables que deseen convertirse en formadores.

Los formadores y facilitadores deben adoptar diferentes enfoques para estos grupos vulnerables en función de sus necesidades. Por lo tanto, el manual hace referencia a directrices concretas para involucrar a cada grupo objetivo en las actividades culturales y artísticas.

En general, el manual pretende llegar a los educadores de adultos, los trabajadores sociales, los voluntarios y los investigadores que trabajen o consideren trabajar con los grupos vulnerables y los objetivos mencionados, para capacitarlos y apoyarlos en el desarrollo y la ejecución de actividades artísticas y culturales pertinentes de gran calidad e impacto.

BREVE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO STEP UP

El proyecto Step Up está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El objetivo general es establecer una nueva red transnacional de proveedores de educación de adultos de actividades educativas informales y no formales que trabajen principalmente en la promoción de la inclusión social de alumnos adultos vulnerables.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

El objetivo específico del proyecto es fomentar la cooperación europea entre los proveedores de educación de adultos que trabajan con grupos específicos de alumnos adultos y grupos particularmente vulnerables.

La Red facilita la cooperación y el intercambio de experiencias entre las organizaciones participantes. Promueve el papel de la cultura y las artes, en el contexto de la educación de adultos, para reducir el proceso de inclusión social de los grupos vulnerables.

El proyecto está siendo ejecutado por:

- Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, **Polonia**
- Centro Social de Soutelo, **Portugal**
- Equal Society, **Grecia**
- Espacio Rojo, **España**
- Nyitott Kör Egyesület, **Hungría**
- Oba Ütopya Eğitim Sanat Ve Medya Ticaret Limited Şirketi (aka. Utopia Education and Art), **Turkiye**

SECCIÓN 1

Educación de adultos y grupos vulnerables

1.1 La educación de adultos como enfoque de aprendizaje permanente

Definir la educación de adultos depende del lugar en el que uno se encuentre. Hay muchos ejemplos de cómo se experimenta: clases de deporte o de bienestar varias mañanas a la semana en un centro comunitario, programas de formación continua para los empleados, clases de arte y de idiomas impartidas por los municipios para los vecinos, y cursos de autodesarrollo privados o financiados por proyectos para

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

umentar las habilidades sociales y cursos de formación para desarrollar nuevas habilidades profesionales. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo el campo de la educación de adultos abarca muchos componentes. Además de esto, el trabajo con adultos generalmente requiere el desarrollo de alguna actividad organizada y educativa.

¹ Merriam, Sharan B. & Brockett, Ralph G. (2007). The Profession and Practice of Adult Education: An Introduction. Jossey-Bass, 2007, p. 3-8.

Además, la educación de adultos difiere del aprendizaje de adultos. Una persona que intenta superar una enfermedad puede aprender mucho leyendo libros y artículos, investigando en Internet y escuchando a otras personas que se enfrentan a la misma enfermedad. Se trata de un proceso en el que el aprendizaje de adultos se produce con la vida real

experiencia. Por otro lado, si la misma persona participa en un programa de educación de pacientes o en un grupo de autoayuda centrado en la enfermedad, este proceso se llamaría educación de adultos. La diferencia es que esos programas son eventos sistemáticos y organizados que pretenden provocar un aprendizaje. Por tanto, aunque el aprendizaje puede producirse de forma incidental y en actividades educativas planificadas, **sólo las actividades planificadas se denominan educación de adultos**. Merriam y Brockett definen la educación de adultos como "actividades diseñadas intencionadamente para provocar el aprendizaje entre aquellos cuya edad, roles sociales o autopercepción los definen como adultos". (2007: 8)

Con tantos adultos interesados en participar en entornos de aprendizaje que abarcan desde la alfabetización básica hasta la realización personal, el término "educación de adultos" también se ha utilizado para el aprendizaje permanente más allá de la escolarización tradicional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que la educación de adultos es "el conjunto de procesos educativos organizados, cualquiera que sea su contenido, nivel o método, ya sea formal o no". **En el marco de estos procesos, los adultos mejoran sus cualificaciones técnicas o profesionales, desarrollan sus capacidades y enriquecen sus conocimientos**". ²

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

² International Standard Classification of Education (ISCED 1997). Available at: <https://unevoc.unesco.org/home/TVETipedia+Glossary/filt=all/id=41> 08.08.2022.

La educación de adultos, en particular, refleja un enfoque de aprendizaje y enseñanza que asume que los adultos pueden y están dispuestos a aprender. Los adultos elegirían el tema que les gustaría aprender y cómo aprenderlo según sus necesidades y serían responsables de la continuidad del proceso. Además de las necesidades e intereses personales, el aprendizaje de los **adultos se ve afectado por la demografía, la globalización y la tecnología en el contexto sociocultural actual.** ³ Sin duda, son muchas las formas y los contextos en los que un individuo aprende, como se ha dicho en párrafos anteriores, y en la actualidad, existen tres clasificaciones para los tipos de educación:

La educación formal es la educación académica primaria en una institución con un plan de estudios estructurado y planificado. El proceso de aprendizaje suele evaluarse, calificarse y probarse con una certificación.

La educación no formal consiste en oportunidades de aprendizaje organizadas y estructuradas, diseñadas para que un grupo objetivo alcance una serie de objetivos de aprendizaje. El aprendizaje puede tener lugar en cualquier lugar adecuado para el proceso, dentro o fuera del aula, en centros comunitarios, museos, espacios artísticos y al aire libre. En general, la educación **no formal se centra en los alumnos, está abierta y es flexible a las necesidades e intereses de los alumnos y se adapta a las necesidades cambiantes de los individuos y las sociedades.** ⁴

La educación informal significa aprender continuamente fuera de los entornos institucionalizados en la vida cotidiana, donde los alumnos y los

³ Baumgartner, Sharan B. Merriam, Rosemary S. Cafarella, Lisa M. (2007). Learning in adulthood : a comprehensive guide (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass. p. 7.

⁴ Grajčevci, Albulene & Shala, Arif. (2016). Formal and Non-Formal Education in the New Era, *Action Researcher in Education*, issue 7, p. 120.

educadores se ocupan de los problemas cotidianos y las necesidades básicas y crean nuevos aprendizajes. La educación informal **se basa en la**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

observación, el descubrimiento, el ensayo y los errores se consideran muy importantes para el aprendizaje, se produce en todos los entornos (dentro de las familias, los amigos o el entorno de trabajo), y no hay clases, asistencia ni calificaciones. ⁵

Según el Informe sobre el **Desarrollo Mundial 2019 del Banco Mundial** sobre **La naturaleza cambiante** del trabajo, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la curiosidad y la creatividad son habilidades cognitivas y sociocomportamentales muy valoradas por el mercado laboral. En este caso, los programas de educación para adultos son esenciales para ayudar a los empleados de mayor edad a desarrollar y actualizar sus habilidades y mejorar la adaptabilidad para el futuro de su vida profesional.⁶

Como resultado de los avances tecnológicos y las transformaciones sociales, **la educación permanente se ha convertido en algo obligatorio y al alcance de todos.** Para el futuro de las naciones y los países, la educación de los adultos es tan importante como la de los niños y los jóvenes. Así pues, la educación no puede limitarse al ámbito escolar ni al aprendizaje en la infancia y la adolescencia. Además, los conocimientos acumulados y la experiencia vital y laboral marcan una gran diferencia, y la mayoría de los adultos suelen estar motivados para aprender. La experiencia vital y las necesidades de información proporcionan una base para el aprendizaje. Por ello, la educación de adultos se distingue de la educación tradicional e institucionalizada y se denomina "**andragogía**".

⁵ Cross, J. (2007). Informal learning: Rediscovering the natural pathways that inspire Innovation and Performance. San Francisco: Pfeiffer, p. 16-17.

⁶ World Bank World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. p. 72-82, available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf> / 10.08.2022.

El educador Eduard C. Lindeman, conocido por sus contribuciones pioneras a la educación de adultos, creía que la educación debía estar en armonía con la vida, debía consistir en ideas no académicas y no profesionales, centrarse en la vida real y valorar las necesidades, intereses y experiencias de los alumnos. Como afirmaba Lindeman, "la educación es la vida, no una mera preparación para un tipo extraño de vida futura...

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

toda la vida es aprendizaje, por lo que la educación no puede tener final". Esta nueva empresa se llama educación de adultos no porque se limite a los adultos, sino porque la edad adulta, la madurez, define sus límites".⁷

1.2 El aprendizaje experimental en la educación de adultos

El aprendizaje experimental es un proceso participativo en el que los individuos **"aprenden haciendo"** y reflexionan sobre las experiencias. Las actividades de aprendizaje experiencial pueden incluir experimentos prácticos, pasantías, prácticas, viajes de campo, estudios en el extranjero, investigación, proyectos de corta o larga duración, programas de intercambio, etc. Los programas de aprendizaje experiencial bien planificados, supervisados y evaluados **promueven el aprendizaje interdisciplinar, el compromiso social, el desarrollo profesional, la conciencia cultural, la capacidad de liderazgo y otras habilidades profesionales e intelectuales.**⁸

7 Lindeman, Eduard (1926). The Meaning of Adult Education, New York: New Republic, p.4-5.

8 Kolb, A. David (2015). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development [2 ed.], New Jersey: Pearson FT Press, p. 1-5.

David Kolb publicó su modelo de aprendizaje experiencial en 1984, y su teoría funciona en dos niveles: **un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas y cuatro estilos de aprendizaje diferentes.** La teoría de Kolb se refiere principalmente a **los procesos cognitivos** internos del alumno, y las nuevas experiencias desarrollan nuevos conceptos. El aprendizaje efectivo se produce a través del siguiente **ciclo de cuatro etapas:** (1) tener una **experiencia concreta**, seguida de (2) la **observación** y la **reflexión** sobre esa experiencia, lo que lleva a (3) la formación de **conceptos abstractos** (análisis) y generalizaciones (conclusiones) que luego (4) se **experimentan activamente** en situaciones futuras, dando lugar a nuevas experiencias.

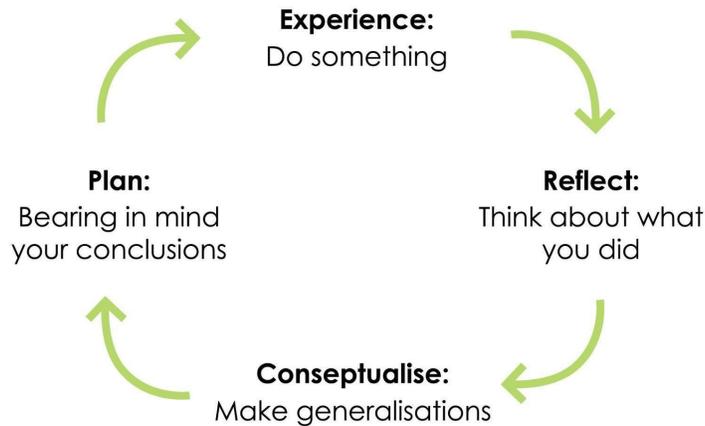

Diagram 1: Kolb's Learning Cycle

source: based on Kolb, A. David (2015). Experiential Learning, p.1-5.

Kolb explica que cada persona **aprende naturalmente con estilos diferentes**. Varios factores influyen en el estilo de aprendizaje de una persona, como el entorno social, las experiencias educativas o la estructura cognitiva básica del individuo. **La forma en que abordamos una tarea, nuestra respuesta emocional o cómo pensamos o sentimos es única**. Algunas personas prefieren la experimentación activa -simplemente hacer-; otras prefieren la observación reflexiva -simplemente observar-. Empezamos a pensar en cómo reaccionar cuando nos enfrentamos a una nueva experiencia, y nuestro estilo de aprendizaje es producto de estas elecciones.⁹

Para ayudar a los adultos en el proceso de aprendizaje, el educador tiene un papel de facilitador, **que debe asegurarse de que el contenido está diseñado y aplicadas de manera que ofrezcan a cada alumno la posibilidad de comprometerse con sus estilos de aprendizaje**. Para facilitar el proceso de aprendizaje es necesario apoyar a los alumnos, proporcionarles los recursos adecuados y la seguridad física. Reconocer y

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

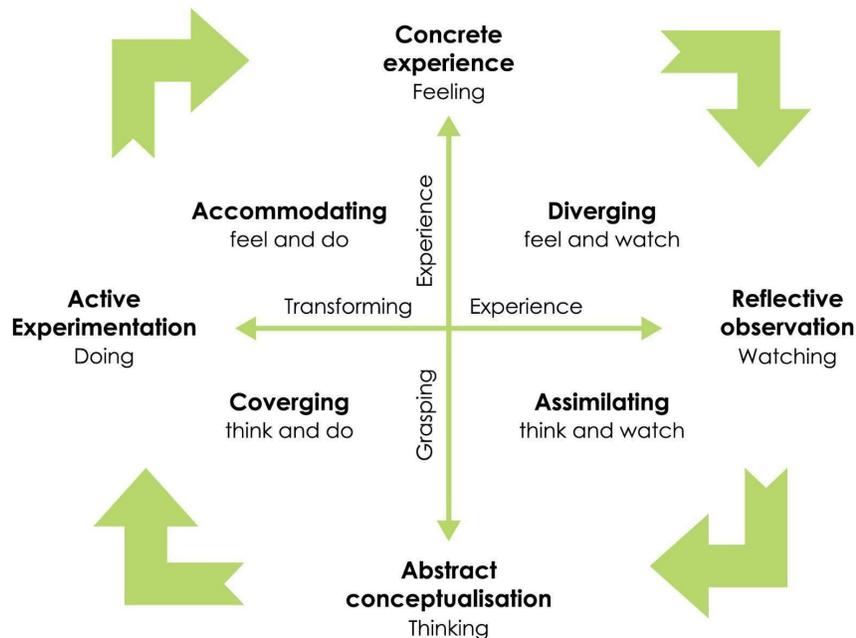

fomentar las oportunidades espontáneas de aprendizaje, el compromiso con las situaciones desafiantes y el descubrimiento de soluciones ayudan al alumno a establecer conexiones significativas y a disfrutar realmente del proceso de aprendizaje.¹⁰

⁹ McLeod, S. A. (2017, Oct 24). Kolb - learning styles, available at:

<https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html> / 15.08.2022.

¹⁰ <https://www.bu.edu/ctl/guides/experiential-learning/> / 15.08.2022.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Diagram 2

source: based on Kurt, Serhat (2020) 'Kolb's Experiential Learning Theory and Learning Styles', available at: <https://educationaltechnology.net/kolbs-experiential-learning-theory-learning-styles/> 16.09.2022.

1.3 Un enfoque inclusivo de la educación de adultos

La participación en el aprendizaje de adultos tiene muchos beneficios, entre ellos ganancias salariales, beneficios para la salud, participación cívica, valor social y mejora de las oportunidades de la vida familiar.¹¹ Aunque esto se aplica a todos los adultos, hay cambios drásticos entre los grupos vulnerables. Es probable que el concepto de vulnerabilidad en la edad adulta tenga contextos y perspectivas diferentes en otras sociedades.

En el ámbito del proyecto Step Up, **un adulto vulnerable es una persona de 18 años o más que se enfrenta a posibles desventajas debido a diversos factores, como la edad, el género, la capacidad, la ciudadanía, el origen étnico, el estado de salud, los ingresos, la religión o las creencias y la orientación sexual.** Dependiendo de cómo definamos el concepto, todo adulto tiene el potencial de ser vulnerable.¹²

En cuanto a la educación de adultos, la "educación inclusiva" es esencial. Aunque los alumnos puedan tener dificultades, deben poder participar en programas que sean beneficiosos, eficaces y prácticos en sus vidas. El éxito de la educación inclusiva se consigue principalmente aceptando, comprendiendo y adaptándose a las diferencias y la diversidad de los alumnos, incluidas sus dimensiones físicas, cognitivas, académicas, sociales y emocionales. También es fundamental que todos los alumnos se sientan acogidos, desafiados adecuadamente y apoyados.¹³

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

¹¹ <https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2013/dec/12/councils-adult-education-learning-communities> / 15.08.2022

¹² Wave: Working With Adults Who Are Vulnerable – A Comparison Of Curricula, Policies And Constructions - Final Report, p.3-6, available at:
<https://www.researchgate.net/publication/237048447> /15.08.2022.

¹³ Dale McManis, Lilla. <https://resilienteducator.com/classroom-resources/inclusive-education> /15.08.2022.

La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social celebrada en Copenhague en 1995 definió una sociedad inclusiva como una **"sociedad para todos"** en la que todos los individuos, todos con derechos y responsabilidades, están capacitados para participar activamente. (Naciones Unidas, 1995, párrafo 66). Las sociedades inclusivas cuentan con mecanismos que tienen en cuenta la diversidad y facilitan la participación activa de las personas en la vida política, económica y social. Estas sociedades ofrecen **igualdad de oportunidades para que todos** superen las diferencias de raza, género, clase, generación y región. Además, permiten que **todos alcancen su máximo potencial en la vida**. La inclusión social garantiza que una sociedad promueva simultáneamente el bienestar individual, la confianza mutua, la pertenencia y la conexión.¹⁴

El Banco Mundial ha definido el concepto de inclusión social como **"el proceso de mejorar las condiciones para que los individuos y los grupos participen en la sociedad"**. En el informe **"Inclusion matters: The foundation for shared prosperity"**, el Banco Mundial señala que "la inclusión social tiene que ver con el bienestar humano, la prosperidad compartida y la justicia social". La promoción de la inclusión social tiene como objetivo lograr la inclusión en tres áreas relacionadas: mercados, servicios y espacios.¹⁵

¹⁴ <https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/issues/social-integration.html>

¹⁵ World Bank (2013), *Inclusion matters: The foundation for shared prosperity*, New Frontiers of Social Policy, p. 51-53, available at:
<http://documents1.worldbank.org/curated/en/114561468154469371/pdf/Inclusion-matters-the-foundation-for-shared-prosperity.pdf> /15.08.2022.

El compromiso de **no dejar a nadie atrás** es uno de los rasgos que definen **la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO**. El impacto del cambio climático afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, aumentando las desigualdades. La Agenda 2030 prevé sociedades pacíficas, justas e inclusivas en las que todos los seres humanos puedan desarrollar su potencial en dignidad e igualdad. La lucha contra la desigualdad se vincula con las ambiciones de eliminar la pobreza, preservar el planeta y lograr un crecimiento económico sostenido.¹⁶

La construcción de sociedades inclusivas es un compromiso de la comunidad internacional desde hace mucho tiempo y un componente importante del nuevo enfoque del humanismo. **Una sociedad inclusiva** es una sociedad para todos en la que cada individuo tiene un papel activo. Una sociedad así se basa en valores fundamentales de **equidad, igualdad, justicia social, derechos humanos y libertades**, y en los principios de **tolerancia y aceptación de la diversidad**. Una sociedad inclusiva necesita mecanismos adecuados que permitan a todos sus ciudadanos participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas y que, en última instancia, configuran su futuro común.

En una sociedad socialmente cohesionada, todos los grupos tendrían un sentido de pertenencia, participación, inclusión, reconocimiento y legitimidad. La diversidad es muy aceptada aunque estas sociedades no sean demográficamente homogéneas, y la **cohesión social garantiza que los grupos vulnerables desempeñen un papel activo en la sociedad**.

¹⁶ <https://en.unesco.org/culture-development/transversal-approaches/social-inclusion> /13.09.2022

¹⁷ <https://en.unesco.org/culture-development/transversal-approaches/social-inclusion> /13.09.2022

Dados los resultados beneficiosos de la educación de adultos, el diseño y la realización de actividades artísticas y culturales para personas vulnerables tiene el potencial de unir a la gente, creando una atmósfera inclusiva y creativa en la que se respetan todos los valores y principios; y empoderando a los participantes.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

SECCIÓN 2

Utilización de las actividades artísticas y culturales como herramienta en la educación de adultos para grupos vulnerables

2.1 El impacto del arte y la cultura en el bienestar físico y emocional

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Las actividades artísticas y culturales son herramientas poderosas para apoyar el bienestar emocional, mental y físico de los grupos vulnerables. El arte ayuda a las personas a expresar sus sentimientos y miedos ocultos de forma diferente a la comunicación verbal. Explorar las emociones **ayuda a mejorar la salud mental, la relajación, la gestión de los comportamientos, el desarrollo de las habilidades sociales, la confianza en uno mismo y los comportamientos cognitivos**. La realización de actividades públicas utilizando el arte y la cultura como herramienta podría **mejorar la creatividad, la productividad, la concienciación, el emprendimiento cultural, la identidad, la autenticidad, la diversidad cultural y el desarrollo nacional**.

Muchas investigaciones científicas sugieren que el arte es un tipo de lenguaje para expresar sentimientos y pensamientos que ayuda a comprender la esencia de la personalidad. Las ramas del arte, como las artes visuales, la escritura, la música, el teatro, la danza y el movimiento, pueden servir como herramientas creativas para que los individuos, especialmente los grupos vulnerables, se expresen y revelen sus emociones libremente. Según Jill Leckey (2011), **el arte es la forma más interna de expresión**.

En este método de expresión se fomenta el uso de materiales artísticos como el papel, la pintura, el lápiz y la arcilla para que los individuos descubran sus sentimientos.¹⁷

Jill Leckey (2011) e Inger Öster (2014)¹⁸ destacaron los beneficios de las actividades creativas para el bienestar mental y físico. Los estudios han llegado a la conclusión de que la participación en actividades creativas puede **reducir el estrés y la depresión** y puede servir como herramienta auxiliar para aliviar la carga de las enfermedades crónicas.

Además, el desarrollo del bienestar mental y de las habilidades blandas son otros beneficios que pueden obtenerse mediante la participación en actividades artísticas y culturales. Es un hecho que las habilidades técnicas son esenciales para entrar en el mercado laboral. Sin embargo,

recientemente, las tendencias de contratación indican una creciente demanda de habilidades blandas (como el trabajo en equipo, la buena comunicación, etc.), por lo que no debe subestimarse su importancia. Las habilidades blandas son habilidades interpersonales no técnicas que pueden desarrollarse fuera del aula con la ayuda de actividades artísticas y culturales.

Crear, comunicar, expresar y simbolizar sus emociones y necesidades es esencial para el bienestar físico y emocional de los individuos. Las actividades creativas tienen un impacto positivo en los individuos al reducir el estrés e integrar el cuerpo, la mente y el espíritu.

¹⁷ LECKEY, J. (2011). The Therapeutic Effectiveness of Creative Activities on Mental Well- Being: A Systematic Review of the Literature, *Journal of psychiatric and mental health nursing*, 18, 6, 501-509.

¹⁸ ÖSTER, I. (2014) Art Therapy During Radiotherapy – A Five-Year Follow-Up Study With Women Diagnosed With Breast Cancer, *The Arts in Psychotherapy*, 36-40

Además, como afirman las autoridades, el arte tiene beneficios en el desarrollo de nuevas **habilidades blandas**, en el mantenimiento de una mejor **resiliencia** en las experiencias vitales y en la ayuda para superar traumas pasados, como el dolor físico y emocional, **el enfrentamiento a situaciones difíciles y la muerte**.

Algunas revisiones sistemáticas relacionadas son las siguientes:

En 2021 Laia Delfa-Lobato y sus colegas investigaron los beneficios de las actividades artísticas y culturales en personas con deterioro cognitivo. En esta revisión sistemática, los investigadores se centraron en explorar los beneficios de las diferentes modalidades de actividades artísticas y culturales con pruebas de 145 estudios procedentes de otras bases de datos. Todos estos estudios incluyeron varios tipos de actividades artísticas y culturales. Además, implementaron múltiples actividades con diferentes duraciones y frecuencias.

Cabe destacar que veintiocho estudios incluyeron la **musicoterapia** como modalidad en sus investigaciones. Siete estudios mencionaron el **teatro**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

(artes escénicas), que puede ser una herramienta útil para explorar en profundidad los seres emocionales y sociales del ser humano. La apreciación y la **creación de artes visuales** fueron las intervenciones más realizadas, y hay sesenta y siete estudios o revisiones que **mencionan la terapia**, incluyendo las **artes visuales**. Dos estudios clínicos se centran en actividades de alfarería. Cuarenta y cuatro estudios incluyeron la terapia de **danza combinada**. Tres estudios se refirieron a las **artes literarias**, y nueve artículos sacaron a relucir la narración de cuentos. Por último, trece estudios clínicos o revisiones informaron sobre más de un tipo de modalidad de intervención.

Sin embargo, todos estos estudios han mostrado mejoras **terapéuticas significativas en las habilidades sociales** (socialización, comunicación, autoestima), **cognitivas** (reducción de la apatía, la tristeza, la agitación, la ansiedad y la depresión), **la calidad de vida y el bienestar emocional y físico**.¹⁹

Además, Rosie Perkins llevó a cabo un estudio en 2021 en el Reino Unido sobre la participación de las artes en la conexión social. En este estudio participaron 5892 adultos en un cuestionario de evaluación. Los resultados mostraron que la mayoría de los encuestados (82%) están de acuerdo en que se sintieron **socialmente conectados** durante la realización del estudio. Los hallazgos afirman: "El compromiso con las artes puede apoyar la conectividad social entre los adultos en el Reino Unido a través de múltiples vías, proporcionando evidencia a gran escala del importante papel que las artes pueden desempeñar para **apoyar la salud pública social**."²⁰

Además, en 2018 Anita Jensen publicó un estudio sobre el uso de intervenciones artísticas para mejorar la salud mental y el bienestar. Revisó veinte estudios centrados en los beneficios de participar en intervenciones artísticas sobre problemas de salud psicológica y física.²¹

¹⁹ Lobato, L. (2021) Benefits of Cultural Activities on People With Cognitive Impairment: A Systematic Review, *Frontiers in Psychology*, 25 November 2021

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Please note, the **Supplementary Material** for this article can be found online at:

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.762392/full#supplementary-material>

20.08.2022

²⁰ Perkins R. (2021) Arts Engagement Supports Social Connectedness in Adulthood: Findings from the HEartS Survey

²¹ Jensen A. (2018) The Use of Arts Interventions for Mental Health and Wellbeing in Health Settings, Perspectives in Public Health, 30 April 2018

Como conclusión de todos estos estudios, las actividades artísticas y culturales son beneficiosas para **mejorar el bienestar mental, emocional y físico de las personas**. Las personas tienden a conocerse mejor a sí mismas, a definir sus sentimientos y necesidades, a aumentar la confianza en sí mismas y a potenciar la motivación a través de las actividades artísticas y culturales.

2.2 Utilizar las actividades artísticas y culturales para promover la inclusión social de los grupos vulnerables

La expresión artística proporciona un medio único para que las personas se expresen, fomentando la participación en la vida cultural, facilitando el acceso a la cultura y promoviendo la inclusión social. Existe un amplio reconocimiento de las dimensiones de bienestar social y cultural de la educación artística y cultural, incluido **su efecto curativo en situaciones posteriores a conflictos y desastres**.

La integración de la educación artística en la educación no formal también proporciona un entorno de aprendizaje diverso. Las actividades artísticas y culturales tienen el **potencial de liberar y expresar emociones, crear amistades y unir a las comunidades en torno a una visión compartida de la paz**. Proporcionan el tan necesario **alivio del estrés** y pueden ser herramientas de supervivencia. Igualmente, la expresión artística fomenta la **inclusión social y la estabilidad**, asegurando la paz y previniendo tensiones y conflictos.²²

²² <https://en.unesco.org/culture-development/transversal-approaches/social-inclusion> /13.09.2022

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Muchas investigaciones demuestran que las actividades artísticas y culturales tienen beneficios para promover la inclusión social de los grupos vulnerables. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2016), la inclusión social se define como "[...] el proceso de mejora de las condiciones de participación en la sociedad, en particular para las personas desfavorecidas, mediante la mejora de las oportunidades, el acceso a los recursos, la voz y el respeto de los derechos".²³

Un estudio más reciente realizado por la Agencia de Asuntos Culturales de Japón y el Equipo de Investigación Conjunta de la Universidad de Kyushu (2021) describe la "inclusión" como "**unidad en la diversidad**"²⁴ En cambio, otras formas de entender la inclusión podrían ser asociándola con las nociones de integración y aceptación.²⁵

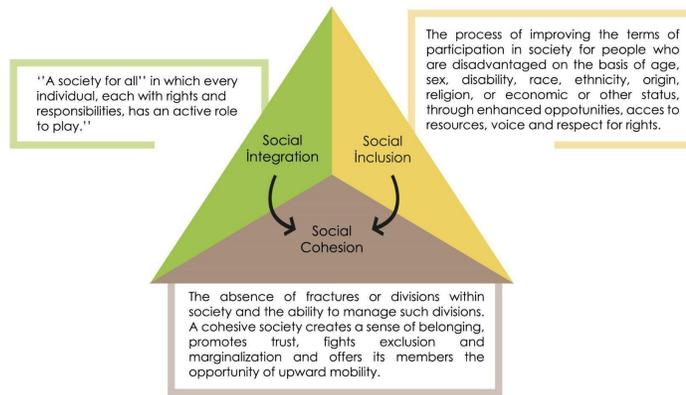
²³ United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2016). Leaving no one behind: the imperative of inclusive development (pp. 1-22). New York: United Nations. Retrieved from <https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf>

²⁴ The Agency for Cultural Affairs of Japan & Kyushu University Joint Research Team. (2021). Social Inclusion through Culture and the Arts: A Handbook for Beginners [Ebook]. Retrieved from http://www.sal.design.kyushu-u.ac.jp/pdf/Handbook_for_Beginners_SAL.pdf

²⁵ Koppers, P. (2004). Disability and contemporary performance. New York: Routledge.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2016). *Leaving no one behind: the imperative of inclusive development* (pp. 21). New York: United Nations.

En el libro de Alain de Botton y John Armstrong "El arte como terapia" (2013), el arte tiene un papel en la inclusión de grupos vulnerables y tiene efectos beneficiosos en la vida social y el bienestar de los individuos:

"El arte puede hacer que los frutos de la experiencia sean recordados y los hace renovables. Es una herramienta que guarda bien los recuerdos preciosos y nuestras mejores intuiciones. (...) Da la oportunidad de exaltar el dolor: **El arte tiene un lugar legítimo en una buena vida.** (...) Actúa como estabilizador: El arte refleja la esencia de nuestras buenas cualidades de forma extraordinaria. (...) **Nos ayuda a equilibrar y nos guía hacia las mejores posibilidades.** (...) Nos guía para conocernos a nosotros mismos: Puede ayudarnos a definir lo que es difícil de poner en palabras".²⁶

²⁶ Botton A., Armstrong J. *Art as Therapy*, Phaidon Press, P:64-65 Oct 14, 2013

Participar en actividades artísticas y culturales favorece la **conexión social**. En lugar de la soledad, estar socialmente conectado podría ser

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

beneficioso para la salud pública. En 2010, Ed Hall publicó un artículo en el Journal of Intellectual Disability Research titulado "Spaces of Social Inclusion and Belonging for People with Intellectual Disabilities". El artículo define a las personas con discapacidad intelectual como **"socialmente excluidas"**, y la investigación de políticas de inclusión social para este grupo vulnerable. El estudio destaca que diversas actividades artísticas y culturales pueden beneficiar a los problemas de salud mental y física.

Hall ha revisado 20 artículos científicos sobre el compromiso con las artes, la práctica sanitaria basada en la evidencia, las artes participativas y las actividades culturales para el bienestar, como la poesía, la literatura, la danza, el canto, la música, las artes visuales y creativas, etc. Los resultados muestran que los programas artísticos y culturales son formas beneficiosas y **rentables de mejorar la salud** mental y física. La participación en actividades artísticas y culturales especialmente diseñadas puede reducir la intensidad de los síntomas físicos y mejorar los problemas de salud mental.²⁷

En 2019, la Oficina Regional de la OMS para Europa publicó un extenso informe sobre la evidencia científica de los beneficios de las actividades artísticas y culturales, llamado **"¿Cuál es la evidencia sobre el papel de las artes en la mejora de la salud y el bienestar?"**. El informe revisó 3.500 estudios y demostró que "las artes pueden tener un impacto potencial en la salud mental y física".

²⁷ E. Hall, Spaces of Social Inclusion and Belonging for People with Intellectual Disabilities, Journal of Intellectual Disability Research, March 2010

Christopher Bailey, responsable de la Iniciativa Arte y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cita a Carl Gustav Jung, fundador de la psicología analítica, quien **dijo que la soledad no es la ausencia de personas, sino la incapacidad de expresar lo que más importa.** Bailey afirma que la participación en actividades artísticas y culturales puede ayudar a las personas a hacer frente a las tensiones

cotidianas, mejorar el bienestar físico y social, aumentar la productividad y encontrar sentido y alegría en las situaciones difíciles. Estos beneficios cambian la vida de las personas que necesitan tratamiento, de sus cuidadores e incluso de los que están sanos.²⁸

El citado informe aporta pruebas del valor potencial de las artes en la **promoción de la salud, la mejora o la prevención de diversas afecciones mentales y físicas, y el tratamiento o la gestión de afecciones agudas y crónicas que se producen a lo largo de la vida**. La investigación abarcó diversas actividades artísticas y exploró programas impartidos en múltiples entornos, desde hospitales hasta comunidades de atención primaria y hogares. El primer tema que se desprende de esta investigación es la existencia de considerables pruebas que respaldan los beneficios del arte para la salud.

²⁸<https://newsrd.com/news/2022-07-30-christopher-bailey--head-of-the-who-art-and-health-initiative--%22participating-in-art-has-a-healing-dimension%22.Hk3fd4maq.html> 20.08.2022.

El informe de la OMS revisó estudios piloto no controlados, ensayos controlados aleatorios, encuestas transversales a pequeña escala, análisis de estudios de cohortes longitudinales representativos a nivel nacional, estudios de casos individuales y etnografías de ámbito comunitario. En general, los resultados de esta revisión señalan el poderoso impacto del arte en la salud mental y física y cómo las artes promueven la inclusión social al apoyar la conexión social.

El segundo tema de la investigación es centrarse en las condiciones para las que no se dispone de soluciones completas. El arte **promete aportar**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

una perspectiva holística y abordar problemas difíciles o complejos para los que actualmente no existen soluciones adecuadas.

Un tercer tema es que la base de pruebas demostró la eficacia de las intervenciones artísticas y los **beneficios económicos**. Algunas intervenciones artísticas eran más prácticas y rentables que las posibles intervenciones sanitarias.²⁹

Con su participación en actividades artísticas, los adultos vulnerables podían tomar parte en procesos que requieren la **toma de decisiones** y la **creación de relaciones**, asumiendo la posición de agentes activos en lugar de la de sujetos impotentes y marginados para los que las decisiones deben ser tomadas por otros. En este sentido, la actividad artística contribuye a combatir la desconexión adoptando un enfoque participativo de las interacciones sociales.

²⁹ Fancourt D, Finn S. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019 (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67), p.52-53, available at: <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289054553> 20.08.2022

En consecuencia, el arte puede ser pionero, **como vehículo de cambio social en la esfera pública**, a través de los efectos indirectos positivos de las actividades artísticas/culturales. Estos efectos indirectos pueden incluir la agudización de una serie de destrezas sociales (por ejemplo, la toma de decisiones, la cooperación, el debate democrático, etc.) que, en última instancia, facilitan los intercambios sociales saludables y **ponen a prueba los límites sociales**.

Según Fox y Macpherson (2015), el efecto dominó es aún más notable cuando se pide a las personas vulnerables que se asocien con las no vulnerables durante las actividades, tendiendo un puente entre dos grupos sociales aparentemente muy diferentes.³⁰

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

No obstante, aparte de su uso terapéutico, **la actividad artística también puede ser el catalizador para crear un entorno inclusivo que fomente la participación en lugar de la pasividad.** El objetivo es romper con la perspectiva de la cultura separatista que considera en gran medida que las personas vulnerables están incapacitadas para crear, excepto si tienen que hacerlo por razones puramente terapéuticas.³¹

³⁰ Fox, A., & Macpherson, H. (2015). Inclusive arts practice and research. London: Routledge. Taylor & Francis Group.

³¹ Rix, P. (2003). 'Anything is Possible': The Arts and Social Inclusion. Policy Futures In Education, 1(4), 716-730. doi: 10.2304/pfie.2003.1.4.8

SECCIÓN 3:

Diseño y realización de actividades artísticas y culturales como método educativo para grupos vulnerables

El enfoque del diseño de una actividad afecta sin duda a la calidad y la productividad del proceso. Hay muchas variables, como los profesionales, el grupo objetivo y el grado de participación de los participantes. También es esencial definir el grado de rigor o flexibilidad con que los formadores van a elaborar el programa y si es posible ajustarlo en función del progreso de la aplicación.

Durante la organización de la actividad, una de las principales preocupaciones es **cómo llegar al grupo objetivo.** Aunque publicar una convocatoria abierta para recibir solicitudes es una opción, también es

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

posible identificar a los participantes a través de profesionales o personas que ya tienen contacto con miembros de este grupo objetivo.

Además, cada organización puede tener diferentes métodos para llegar a su grupo objetivo. En la mayoría de los casos es necesario pedir la colaboración de otras organizaciones que tengan experiencia en el trabajo con el grupo objetivo. Los formadores también deben **considerar la posibilidad de solicitar la ayuda de profesionales o voluntarios que apoyen la realización de la actividad.**

Durante el desarrollo de la formación, la planificación de un programa presencial o en línea tendría necesidades y resultados diferentes. Hay otros componentes como la duración del programa de formación, el número y la duración de las sesiones, el contenido del programa, el número de participantes y los materiales de formación necesarios.

Por último, los formadores también deben tener en cuenta la evaluación de la formación. Deben tener en cuenta las necesidades y los niveles de capacidad de los grupos destinatarios a la hora de decidir el tipo de evaluación. Por ejemplo, las entrevistas pueden ser más útiles que los cuestionarios para algunos grupos vulnerables. También deben determinar en qué fase de la formación (antes, durante y después) debe realizarse la evaluación.

En esta sección se analizarán las cuestiones mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta las características y necesidades de los grupos vulnerables específicos. Se presentarán consejos y directrices sobre cómo diseñar y realizar actividades artísticas y culturales con la participación de los grupos vulnerables seleccionados.

La experiencia de los socios del consorcio se basa en la ejecución piloto de determinadas actividades artísticas y culturales durante las fases anteriores del proyecto. Se compartirán los aspectos más destacados, refiriéndose en particular a la disciplina artística específica llevada a cabo durante los talleres. También se expondrá el contexto general de la realización de actividades culturales para personas vulnerables.

3.1 Metodología para el diseño y la realización de actividades culturales para personas sin hogar

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

3.1.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

En el marco de la inclusión social basada en las artes y la educación no formal en general, es de fundamental importancia no limitarse a "diseñar actividades para" cualquier grupo vulnerable, sino que las actividades se "diseñen para y con" la contribución del propio grupo. En este sentido, las actividades deben diseñarse y ejecutarse con un enfoque participativo. La revisión de la documentación y la evaluación de las necesidades deben ser anteriores a cualquier otro paso organizativo, ya que la inclusión social debe conceptualizarse a la luz de las necesidades y adversidades del grupo objetivo, con el objetivo de que se aborden.

Lo ideal sería que la identificación de las necesidades mencionadas y de los intereses, expectativas y habilidades de los participantes se llevara a cabo consultando al grupo objetivo no sólo de antemano, sino también a lo largo de todo el procedimiento y buscando constantemente su perspectiva y teniéndola en cuenta. Una vez evaluadas las necesidades, aptitudes y aspiraciones, se debe proceder a explorar las herramientas que puedan responder mejor a ellas y ajustarlas al potencial de la intervención (limitaciones de presupuesto y tiempo).

Los participantes deben involucrarse en todo el proceso para conseguir el máximo de los resultados esperados. En este sentido, es crucial contar con un plan de acción flexible y sistemáticamente revisado y establecer una relación de confianza y cooperación con la población objetivo.

Las personas sin hogar son un grupo objetivo muy desfavorecido, que se enfrenta a una gran precariedad e inestabilidad. Un enfoque participativo podría evitar hasta cierto punto los elevados índices de abandono, ajustando la actividad a la capacidad de asistencia de los alumnos. Sin embargo, en términos de organización, el diseño debería ser lo más abierto y puntual posible para inspirar fiabilidad y compromiso con el grupo objetivo.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

En pocas palabras:

- **¡Pregúnteles primero! Confíe en ellos y en su opinión.**
- **Evitar asumir y decidir por ellos.**
- **Contrarreste el proceso de obstaculizar a los excluidos socialmente e "improductivos".**
- **Asegúrese de que los participantes participan activamente, respetando sus limitaciones y fomentando al mismo tiempo su sentido de la iniciativa en el proceso de toma de decisiones.**

3.1.2 Organización de actividades artísticas y culturales

Aunque no existe una definición universalmente aceptada de las personas sin hogar, FEANTSA, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar, aboga por un concepto amplio que abarque la falta de techo, la falta de vivienda y la vivienda inadecuada e insegura. Para proporcionar un marco común a través del cual discutir el sinhogarismo, FEANTSA intenta cubrir todas las situaciones de vida que equivalen a la falta de hogar o a la exclusión de la vivienda:

- Sin techo (personas que viven en la calle y personas en alojamientos de emergencia);
- Sin techo (personas en alojamientos para personas sin hogar, en centros de acogida para mujeres, en viviendas para inmigrantes, personas que van a salir de instituciones y personas que reciben apoyo a largo plazo por no tener hogar);
- Vivir en una vivienda insegura (personas que viven en arrendamientos inseguros, bajo amenaza de desahucio o violencia);
- Vivir en una vivienda inadecuada (vivir en una vivienda inadecuada, en viviendas no convencionales o en situaciones de extremo hacinamiento).

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Resulta bastante difícil llegar y establecer una cooperación impactante con personas que experimentan condiciones de vida precarias, significativamente diferentes de las demás. Por lo tanto, por razones de eficiencia, el enfoque que se intente aplicar debe tener en cuenta esta diferenciación.

En el caso de que haya que dirigirse a las personas sin hogar, se recomienda **ponerse en contacto con ellas a través de las organizaciones e instituciones que les proporcionan un alojamiento de emergencia**. Estas entidades ya habrán establecido un contacto regular con sus beneficiarios. Cooperar con ellas podría ofrecer una visión de qué individuos serían más propensos a participar en un proyecto de este tipo.

Estas organizaciones también pueden proporcionar el marco en el que se podría abordar la convocatoria de forma más visible (utilizando tableros de anuncios, acogiendo una sesión informativa o un taller, entre otros medios). Este enfoque también podría adoptarse para las personas sin hogar en un plan de alojamiento de emergencia.

En cuanto a las personas que viven en la calle, en viviendas inseguras o inadecuadas, y que no residen en un solo lugar, la opción del trabajo en la calle podría ser una alternativa. Sin embargo, un enfoque individual haría que el establecimiento de una relación sólida con los beneficiarios fuera bastante exigente y requiriera mucho tiempo.

Las acciones realizadas en espacios públicos de barrios desfavorecidos podrían atraer el interés del grupo objetivo. En este caso, sobre todo si este enfoque se lleva a cabo sin la contribución de otra organización activa en el ámbito del trabajo de calle, podría ser necesaria una importante inversión de tiempo para el proceso de contratación.

Por último, pero no menos importante, se sugeriría como última opción una convocatoria abierta en línea para recibir solicitudes. Las personas sin hogar son un grupo objetivo complejo de abordar, y las convocatorias

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

abiertas tienen menos posibilidades de mitigar la baja capacidad de respuesta.

3.1.3 Desarrollar un programa de formación

En cuanto a los medios de realización de la actividad, se recomienda que ésta tenga lugar de forma presencial. Probablemente, la población a la que va dirigida no posea el equipo tecnológico (conexión a Internet, dispositivos electrónicos) que requiere una conexión en línea.

Además, los beneficios de la interacción cara a cara ayudan a la creación de capacidades y a agudizar las habilidades de comunicación. No obstante, no debe excluirse la posibilidad de celebrar sesiones en línea en momentos difíciles, como una posible pandemia.

Elegir el lugar adecuado para las actividades inclusivas es tan importante como elegir la metodología apropiada. El lugar apoyará un mejor aprendizaje con un entorno adecuado a la actividad cultural que se va a desarrollar. El propio entorno de aprendizaje suele ser un elemento descuidado en el proceso de aprendizaje. Asegúrese de que es un lugar de fácil acceso, en términos de proximidad y acceso mediante transporte público, así como seguro en términos de privacidad. Cuanto más agradable y ajustado al carácter de la actividad, mejor impresión e inspiración creará para los asistentes de un entorno muy desfavorecido.

La duración del programa de formación debe determinarse en función del nivel de dificultad de la herramienta de aprendizaje/cultural seleccionada

y de las consiguientes necesidades de capacitación, así como de la disponibilidad y la voluntad de los participantes. A pesar de estos parámetros, cuanto más se familiaricen los participantes con las herramientas y los procesos de aprendizaje, más sustancial será el impacto de la actividad. Sin embargo, las disposiciones para los participantes deben ser lo más flexibles posible para ajustarse a sus necesidades cuando sea necesario.

Además, podría ser un reto tener a este grupo objetivo comprometido durante un periodo que supere la visibilidad futura de su vida cotidiana. **Lo ideal es ofrecer una perspectiva a medio plazo, con la opción de prolongarla si es necesario.** La actividad no debe adquirir una dimensión obligatoria que se oponga a la creación de un compromiso voluntario por parte de los participantes.

No obstante, es indudable que las intervenciones a largo plazo tienen más posibilidades de ofrecer la ayuda necesaria para promover la inclusión social de los grupos vulnerables, que suelen recibir un apoyo fragmentado e insuficiente.

La duración y la frecuencia de las sesiones también deben examinarse y decidirse en función de la disponibilidad del grupo destinatario. Los encuentros más frecuentes promueven la asistencia sistemática por parte de los participantes. Al mismo tiempo, reunirse cada semana, por ejemplo, podría ser demasiado intensivo en comparación con el ritmo de vida de los participantes y el tiempo que necesitan para preparar las sesiones.

También debe estudiarse y facilitarse la dinámica de grupo en caso de que se prefieran las reuniones en grupo. Deben utilizarse actividades de creación de equipos y herramientas de educación no formal para crear un entorno de aprendizaje seguro para todos. Para las personas que puedan estar sufriendo un proceso de aislamiento, la dinámica de grupo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

juega un papel importante en la potenciación del propio grupo. Tanto si los participantes ya se conocen como si no, en caso de que se adopte un enfoque colectivo, los formadores y facilitadores deben dedicar suficiente tiempo al proceso de creación de equipos.

La planificación y el contenido del programa de formación deben basarse en el resultado de la evaluación de las necesidades de los candidatos.

Debe ser ejecutado por profesionales con experiencia y revisado con frecuencia para satisfacer las necesidades que surjan de los participantes.

Pequeños rituales al principio y al final de las sesiones para crear patrones repetitivos dentro de la sesión ayudan a promover la seguridad y la comodidad. Los refuerzos positivos, como los tentempiés, las bebidas y el equipo adecuado, aumentarán la comodidad de los participantes.

A la hora de determinar el número de participantes, los formadores deben tener en cuenta lo preparados que están los individuos para participar en una actividad de equipo. Dado que el grupo objetivo está relativamente expuesto al aislamiento, hay que asegurarse de que todos estén en condiciones de unirse a una empresa de colaboración. En principio, es mejor trabajar en grupos pequeños para que haya más tiempo para que todos reciban la orientación y el apoyo que necesitan.

Planificar sesiones individuales, si es posible, puede aliviar la tensión de una persona. Por ejemplo, en la actividad piloto de radio en Grecia, la realización de una sesión individual en lugar de una sesión de grupo y la posterior grabación de un podcast con un participante en apuros le ayudó no sólo a superar sus sentimientos negativos, sino también a verbalizar y compartir valiosos relatos personales. En esos momentos, la orientación de un psicólogo sería útil.

Unos materiales visuales adecuados, evitando los textos largos y las orientaciones escritas, ayudarían a los participantes a acercarse y

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

comprender el formato con mayor facilidad, ya que las personas sin hogar pueden tener problemas de alfabetización en cierta medida.

3.1.4 Cómo evaluar un programa de formación

El seguimiento y la evaluación son procesos fundamentales que deben tener lugar durante todo el periodo de ejecución, es decir, antes, durante y después de la actividad cultural/artística. Es fundamental incorporar sesiones de retroalimentación y otras tareas de evaluación al final de cada sesión para mantenerse en contacto con los puntos de vista y las necesidades de los participantes.

Como la producción de un discurso escrito puede ser demasiado exigente para este grupo objetivo, asegúrese de involucrarlos en formatos de evaluación más interactivos y menos formales. Dedicar tiempo a las sesiones de feedback y debriefing al final de cada sesión/reunión, así como realizar entrevistas antes y después de la realización de la actividad, contribuiría a ajustar la actividad a las necesidades, dificultades y expectativas de los participantes.

3.2 Metodología para el diseño y la realización de actividades culturales para personas con discapacidad visual

3.2.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

El programa de formación debe ser diseñado por el formador o los formadores que (preferiblemente) tengan cierta experiencia en el uso de métodos artísticos en general y se sientan cómodos realizando las actividades propuestas a los participantes. Sin embargo, es posible que se enfrenten a un gran reto a la hora de transmitir sus conocimientos a los

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

participantes que no pueden ver. Por ello, la fase de preparación de la formación es de gran importancia.

Antes de diseñar la actividad, se recomienda encarecidamente consultar a los representantes de la comunidad de ciegos y deficientes visuales y a los profesionales con experiencia que trabajan con ellos. Hay que discutir, prever y planificar muchos aspectos de la ejecución de la formación.

En primer lugar, debe aclararse la comunicación y el establecimiento de contacto con las personas ciegas y deficientes visuales durante las actividades del taller. Los formadores deben comprender lo importante que es **explicar todo sin rodeos y estar dispuestos a trabajar con los participantes y dejarles "ver" las cosas con sus manos**. A veces es necesario guiar directamente a las personas ciegas, para ayudarles a desplazarse y encontrar direcciones.

Además, **el lugar de celebración del taller debe estar adecuadamente preparado, ser de fácil acceso para los participantes** y ser lo suficientemente grande como para garantizar la comodidad y la libertad de movimiento, sin obstáculos peligrosos. La **seguridad debe estar garantizada**, por ejemplo, si existe el peligro de caerse de las escaleras.

En este contexto, también hay que mencionar que el transporte de las personas con discapacidad visual al lugar del taller puede ser un reto. No conducen ellos mismos y a menudo tienen problemas también con el uso del transporte público. Hay que tener en cuenta estas dificultades y, si es posible, los organizadores deben proporcionar o facilitar el transporte. Esto puede evitar la rotación de los participantes y un alto índice de absentismo.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

La flexibilidad, la apertura a los retos, la espontaneidad y la disposición a responder a las necesidades de cada participante y a seguir la dinámica del grupo son importantes cuando se trabaja con personas que no pueden ver. Algunas tareas concretas pueden resultar muy difíciles para los participantes. Por ejemplo, una instrucción aparentemente sencilla de moverse concretamente puede ser un problema para una persona ciega. Por eso, **los formadores deben buscar siempre soluciones y proponer alternativas mediante acciones de apoyo** (por ejemplo, trabajando en parejas).

Hay una gran diferencia entre las personas ciegas y deficientes visuales que han participado antes en diversas actividades de rehabilitación y las que no lo han hecho. Suelen estar más preparadas para asumir nuevos retos si ya han participado en esas actividades. De lo contrario, podrían tener miedo de probar cosas nuevas y, por tanto, necesitarían un enfoque diferente (más tiempo y actividades de calentamiento adicionales). Por lo tanto, los formadores deben conocer a los miembros del grupo antes de empezar a planificar el programa, lo que les permitirá trabajar con más eficacia y prepararse para los distintos obstáculos.

3.2.2 Organización de actividades artísticas y culturales

La comunidad de personas ciegas está cerrada y aislada en gran medida. Muchas limitaciones derivadas de la disfunción de la vista restringen su funcionamiento diario. Por ello, los discapacitados visuales suelen mantenerse unidos y no les resulta fácil actuar en un entorno desconocido. Además, suelen desconfiar de la gente nueva y de las nuevas oportunidades de desarrollo personal. Por eso, muchas formas habituales de publicitar las actividades culturales no funcionarían en ese caso.

El método más eficaz para llegar a la comunidad de ciegos es la red de sucursales locales de las organizaciones nacionales que reúnen a las personas ciegas y representan sus necesidades y derechos en toda Europa. Esta estructura organizativa puede facilitar el acceso a las personas con discapacidad visual que operan a nivel local y se

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

comunican/cooperan. Sin embargo, el nivel de actividad de cada rama es diferente; no todas operan activamente en su sociedad local/regional.

Otra forma de transmitir información y poner en contacto a las personas ciegas es a través de revistas publicadas en braille, letra ampliada y en versión electrónica (por ejemplo, como boletín en formato HTML, RTF) y grabadas en un CD. Además, es aconsejable utilizar la radio local para difundir información sobre diversas actividades y ofertas culturales a las personas ciegas y deficientes visuales, que suelen escuchar la radio. Este grupo objetivo específico también es activo en los medios sociales, ya que muchos utilizan sintetizadores de voz. Así, también pueden recibir y reenviar mensajes por correo electrónico.

Independientemente de la elección del método de promoción específico, el mensaje sobre clases y eventos culturales será convincente si lo recomienda una persona con discapacidad visual.

Los conocimientos y las habilidades de los profesionales y las organizaciones con experiencia en trabajar con este grupo objetivo serían beneficiosos a la hora de planificar y ejecutar cualquier actividad cultural. Su experiencia práctica en el apoyo a personas con problemas de visión podría ayudar a reclutar participantes y a guiarlos con éxito a través del proceso creativo.

Asimismo, la participación de voluntarios que puedan ver en las actividades artísticas junto con los ciegos será productiva para lograr los resultados esperados. Además, contribuirá a un proceso de integración más amplio.

3.2.3 Elaboración de un programa de formación

La organización de actividades culturales en línea para personas con discapacidad visual e invidentes no es aconsejable. El contacto directo con ellos permite la posibilidad de guiar sus manos en algunos casos, y ayudarles directamente a realizar las tareas es un factor de éxito esencial para utilizar diversos métodos artísticos. Puede ser difícil explicarlo todo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

verbalmente, y el sentido del tacto es muy importante en este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo talleres artísticos presenciales, teniendo en cuenta las siguientes sugerencias en cuanto a elecciones y decisiones específicas.

El programa de formación no tiene un plazo estricto y puede adaptarse a las distintas necesidades y a la disponibilidad de los participantes. Se pueden aplicar talleres de una sola vez o series de sesiones más extensas. Sin embargo, se puede recomendar planificar el proceso de trabajo como un curso de formación completo e incluir una presentación abierta de los logros del grupo al final. **Los miembros de este grupo objetivo necesitan más tiempo para realizar las manualidades, lo que les resulta especialmente difícil.** Actuar bajo la presión del tiempo va en contra de la motivación y el compromiso de los participantes.

Además, una experiencia creativa tan amplia contribuye a conocerse mejor y a conseguir efectos duraderos. Aunque pasar unas horas al día con las marionetas puede ser gratificante y revelador, la experiencia de aprendizaje que se prolonga durante unas semanas o meses puede dar lugar a cambios fundamentales en la vida de las personas.

Probablemente, la mejor forma de poner en práctica los talleres para personas ciegas y deficientes visuales serían las sesiones de dos horas y media (incluyendo una pausa de confort) una vez a la semana durante dos o tres meses (o incluso más, si el grupo muestra interés en el tipo específico de experiencia creativa).

Hay muchas formas posibles de planificar y llevar a cabo actividades de taller para introducir a las personas con discapacidad visual y ciegas en las actividades creativas. Sin embargo, el contenido del programa debe analizar a fondo las necesidades, capacidades y limitaciones del grupo. Aun así, se pueden especificar algunas reglas y enfoques generales.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

La comunicación y la expresión verbales son esenciales cuando se trabaja con personas ciegas y con discapacidad visual. Aunque algunas actividades culturales, como el arte de las marionetas, se centran en la narración visual, a menudo sin palabras, el texto hablado también es necesario en estos casos. De lo contrario, los beneficiarios carecerían de su forma habitual de establecer relaciones con los demás y de expresarse.

Además, en el caso de las acciones teatrales y otras disciplinas artísticas visuales, la audiodescripción de la presentación final podría crear un canal de comunicación adicional y útil y permitir la recepción de la obra de arte final por parte de los miembros del público con discapacidad visual.

Encontrar un papel adecuado para cada participante es otra contribución importante para lograr resultados significativos de inclusión social. No todos los discapacitados visuales Los participantes en la formación con discapacidades pueden sentirse cómodos realizando todas las tareas. Sin embargo, siempre es posible que todos puedan proponer una valiosa contribución al proceso creativo compartido. En la formación piloto de marionetas realizada en Polonia, un ciego aceptó la oferta de cantar una canción final durante la representación. No estaba interesado en los títeres, pero el canto era su mayor pasión.

Como se ha mencionado anteriormente, el número óptimo de participantes en la formación es de 10 a 14, incluidos los asistentes voluntarios que pueden ver, ya que su presencia es significativa.

Los formadores deben proporcionar diversos materiales que los discapacitados visuales puedan explorar con sus manos. Por ejemplo, papel, tela, plástico y una variedad de objetos, estimularían su creatividad y facilitarían el proceso de trabajo. Además, pueden ser útiles algunos instrumentos musicales básicos como tambores, platillos y diversos sonajeros.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

3.2.4 Cómo evaluar un programa de formación

Se pueden utilizar diferentes formas de evaluar las actividades creativas, en función de sus objetivos, duración y forma. En el caso de implementar un periodo de formación más extenso, la evaluación ex-ante y ex-post es razonable. Se puede complementar con algunas medidas de evaluación también durante la formación. Sin embargo, limitar la evaluación a una sola encuesta después de la sesión es mejor si se trata de un taller único.

La forma más fácil y eficaz de obtener la opinión de los participantes es entrevistarlos, ya sea individualmente o en un círculo de reflexión dentro del grupo. **Los círculos de reflexión que se celebran después de cada sesión pueden convertirse en un "ritual" para el grupo**, reforzando los lazos y las relaciones entre los participantes y creando un espacio de autoexpresión para todos. Al mismo tiempo, serán una fuente de información sobre el autodesarrollo, los logros personales de los miembros del grupo y los efectos inclusivos, que es una parte vital de la evaluación en este caso.

Aunque la principal forma recomendada para obtener la opinión de los participantes en la formación de los discapacitados visuales es a través de una conversación directa, el intercambio de correos electrónicos y el uso de otros comunicadores de Internet pueden funcionar. Como ya se ha dicho, muchas personas ciegas utilizan sintetizadores de voz y participan activamente en las redes sociales.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Además de las prácticas descritas, contactar con los participantes en la formación en algún momento posterior al proceso de formación puede aportar valiosos hallazgos. Puede ocurrir que algunos de ellos hagan uso de la experiencia creativa adquirida en diferentes situaciones de la vida y sigan desarrollando nuevas habilidades y conocimientos.

Por último, los participantes en la prueba piloto de Polonia **afirmaron sentirse más seguros de sí mismos, motivados, socialmente comprometidos y relajados**, y admitieron que **su bienestar había mejorado** tras la formación.

3.3 Metodología para el diseño e implementación de actividades culturales para los beneficiarios de la Renta de Integración Social

3.3.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

Los programas de formación con métodos artísticos deben ser diseñados por formadores que ya estén familiarizados con el desarrollo de actividades culturales, principalmente con grupos vulnerables. Su experiencia de trabajo es decisiva para lograr mejores resultados y obtener un impacto más amplio de estas sesiones de formación.

Los beneficiarios de la Renta de Integración Social pertenecen a un grupo vulnerable muy particular con características personales y sociales sensibles que los formadores deben tener en cuenta a la hora de planificar un programa de formación. Dado que algunos de estos miembros son resistentes, poco comprometidos e imprevisibles, los formadores deben ser flexibles y estar preparados para introducir modificaciones en el programa en curso. Los problemas de salud mental y las adicciones (alcohol y drogas), la baja cualificación educativa y la insuficiencia económica han dificultado su proceso de inclusión social y a veces les han obligado a resistirse a cualquier participación en la formación.

La baja cualificación educativa de los participantes puede ser uno de los mayores obstáculos en el desarrollo de la formación porque el grupo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

puede tener dificultades para entender algunas de las tareas. Por ello, las actividades deben ser muy sencillas, el formador debe ser muy enfático con los participantes y debe entender lo importante que es explicar todo de forma directa.

Teniendo en cuenta su inestabilidad emocional, estos miembros pueden abandonar rápidamente la formación. Por lo tanto, durante la realización de las actividades, el entorno debe ser tranquilo, informal y angustioso. **Los participantes deben tener la oportunidad de trabajar a su ritmo.** El formador debe estar atento al comportamiento del grupo o del individuo, ajustando la comunicación y adecuando el desarrollo de las actividades.

En cuanto a la planificación del programa de formación, es responsabilidad del formador organizar y decidir las actividades. Debido a la falta de iniciativa y al bajo nivel de alfabetización de los participantes, puede resultar difícil integrar sus sugerencias durante la formación. Sin embargo, hay que tener en cuenta sus opiniones y ajustar las actividades en función de sus capacidades y opiniones.

Las actividades deben planificarse de forma **sencilla, objetiva y flexible, utilizando un lenguaje claro y adaptable a las diferentes necesidades de los participantes.** Así, un entorno de formación de este tipo permitirá el compromiso y la **motivación de los participantes.**

3.3.2 Organización de actividades artísticas y culturales

Los formadores que quieran organizar sesiones de formación cultural y artística con los beneficiarios de la Renta de Inserción Social deberán, en primer lugar, establecer contacto con los trabajadores sociales que acompañan a este colectivo en los municipios.

Estos profesionales trabajan estrechamente con las personas y saben mucho sobre sus historias personales. Así, pueden guiar a los formadores

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

para seleccionar a los participantes adecuados que se beneficiarían de la formación.

Después de que los profesionales seleccionen a los participantes, es fundamental celebrar reuniones individuales para presentar la formación (objetivos, número de sesiones, actividades a realizar y evaluación de la formación) y aclarar las dudas que puedan surgir. Además, en estas reuniones deben firmar un formulario de consentimiento de protección de datos general.

Además de los formadores, sería beneficioso contar con la **presencia de otros profesionales, especialmente psicólogos.**

3.3.3 Elaboración de un programa de formación

Las sesiones de formación que utilizan metodologías artísticas y culturales son muy interactivas y prácticas. La formación debe ser preferiblemente presencial, ya que permite una mejor interacción entre los participantes y mejorará sus capacidades y habilidades de comunicación. Este grupo vulnerable necesita socializar e interactuar con otros para reconocer y trabajar sus habilidades socio-emocionales, lo que les permitirá afrontar sus retos de la vida diaria.

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad económica de esta población objetivo y, por tanto, la falta de condiciones materiales y técnicas (ordenador e Internet), participar en las sesiones en línea sería un reto

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

para ellos. No obstante, las sesiones en línea son una opción en caso de razones de peso, como ocurrió durante la pandemia.

El lugar de la formación debe ser un entorno tranquilo y seguro en el que los participantes se sientan bien e inspirados para continuar la formación.

Debido a la insuficiencia económica de la población destinataria, es necesario garantizar que sea un lugar accesible con buen acceso al transporte público.

La duración y la frecuencia de la formación deben definirse en función de las necesidades del programa de aprendizaje y de los intereses de los participantes. En primer lugar, deben ser los trabajadores sociales los que planifiquen y dirijan el programa de formación porque son los que conocen las necesidades reales de los beneficiarios.

La duración de la formación debe planificarse teniendo en cuenta las dificultades económicas de los participantes, su resistencia a participar en las sesiones de formación y su fragilidad emocional. Basándonos en las experiencias de las implantaciones piloto en Portugal, lo ideal sería una duración que no superara las doce sesiones (durante tres meses), una vez a la semana, con un máximo de dos horas por sesión. Durante la sesión, debería haber descansos ajustados a las necesidades individuales.

Sin duda, las intervenciones a largo plazo pueden ser más eficaces y eficientes en cuanto a la inclusión social de los grupos vulnerables, permitiendo alcanzar mejores resultados e impactos.

Trabajar en grupos pequeños, con un máximo de diez participantes, sería más eficaz. Este número parece el más adecuado, ya que permitirá al formador prestar atención a las necesidades de cada participante y facilitar la interacción del grupo.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

La mayoría de las personas de este grupo objetivo están aisladas de la sociedad, **por lo que el uso de una dinámica de grupo eficaz** puede crear un entorno de aprendizaje más cómodo y seguro. Los participantes deben sentirse seguros y protegidos para conectarse de forma más activa y atractiva.

3.3.4 Cómo evaluar un programa de formación:

El seguimiento y la evaluación son procesos importantes que deben tener lugar a lo largo de la formación. Al principio, las herramientas de evaluación servirán para medir y comprender las expectativas y necesidades de los alumnos. Durante la ejecución, muestran lo que va bien y lo que debería cambiar. Al final de la formación, ayudan a comprender si la formación ha satisfecho las expectativas y necesidades iniciales de los participantes.

Puede resultar difícil utilizar herramientas de evaluación escritas, teniendo en cuenta el bajo nivel de alfabetización de este grupo objetivo. En su lugar, sería más práctico mantener breves conversaciones de reflexión con los participantes seleccionados para cada sesión. Estas conversaciones son momentos de gran importancia para ellos porque se sentirán escuchados e incluidos; así, es probable que se comprometan más con la formación.

3.4 Metodología para el diseño y la realización de actividades culturales para mujeres con y sin discapacidad

3.4.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

Los formadores con experiencia en este campo deben diseñar programas de formación artística y cultural. También deben estar motivados e interesados en trabajar con adultos en situación de vulnerabilidad.

Para el diseño, la preparación y el seguimiento de la actividad, es fundamental colaborar con profesionales especializados que puedan asesorar y acompañar a los formadores, transmitiendo sus conocimientos

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

y experiencia previa, especialmente en el caso de la discapacidad intelectual. El formador debe diseñar la actividad para disponer de las herramientas y recursos necesarios, y es importante mantener un seguimiento y evaluación continua del proceso de aprendizaje. De esta forma, la planificación se establece de forma flexible y adaptable a los cambios necesarios que presente el grupo.

La metodología debe incluir un enfoque participativo. **El ser humano debe participar, formar parte de un grupo y sentirse incluido en la sociedad.** Sin embargo, muchas personas que sufren la exclusión sienten interrumpida esta necesidad vital. Si promovemos la participación, potenciamos las posibilidades de transformación, tanto individual como colectiva, generando autonomía, mayor apertura y confianza y un impacto y calidad de vida más significativos para las personas.

La creación artística ofrece la oportunidad de generar espacios de participación y escucha activa. El formador debe motivar al grupo con una interacción social de apoyo y un enfoque positivo de las dificultades que puedan surgir en la actividad. **La formación debe suponer un proceso integral de interacción humana, más allá de la mera transmisión de conocimientos técnicos.**

3.4.2 Organización de actividades artísticas y culturales

Para acercarse a los grupos vulnerables, es importante colaborar con **profesionales del ámbito psicosocial**, que acompañen y conozcan previamente a los participantes. De este modo, se puede comprobar si **pueden aprovechar la actividad de acuerdo con sus necesidades e intereses.**

En el caso de los adultos con discapacidad intelectual, esta derivación es casi imprescindible para el éxito de cualquier actividad. La sociedad tiende a infravalorar la capacidad creativa de las personas con discapacidad, y **los prejuicios y estereotipos pueden ser obstáculos** a la hora de trabajar con estos grupos vulnerables. Ampliar los conocimientos de la organización ejecutora con profesionales u organizaciones con

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

experiencia previa puede ayudar a valorar sus habilidades y talentos por encima de sus circunstancias.

En el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, es aconsejable establecer una colaboración con organizaciones especializadas en la perspectiva de género. Estas organizaciones tendrían experiencia en el trabajo con el grupo objetivo para ayudar a las mujeres vulnerables a **aumentar su autoestima, incorporarse a la formación profesional y al mercado laboral**. Los profesionales que trabajan con el grupo objetivo pueden aportar información beneficiosa para que la formación sea más eficaz e integradora.

Las mujeres inmigrantes tienen necesidades diferentes a las de los hombres inmigrantes u otras mujeres, y su ocupación está relacionada principalmente con el trabajo doméstico y el cuidado de personas. Identificar los recursos institucionales destinados a este fin y conocer las necesidades específicas de este colectivo facilitará la planificación de la actividad artístico-cultural y el establecimiento de prioridades.

Los formadores pueden ofrecer sesiones informativas en las asociaciones locales, y los anuncios de la formación pueden publicarse en los tablones de anuncios. Además, se puede organizar un taller y se puede invitar a profesionales que puedan ayudar a llegar a los posibles participantes.

Por último, los profesionales de la educación en el ámbito de la inclusión social pueden acompañar el proceso de formación y ayudar con los conflictos y las dificultades socioemocionales que puedan presentar los grupos.

3.4.3 Elaboración de un programa de formación

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Aunque las actividades artísticas/culturales suelen organizarse de forma presencial, un programa de formación en línea es factible para personas con una alta cualificación profesional o experiencia previa en este campo. Sin embargo, es fundamental trabajar de forma presencial en el caso de tratar con grupos vulnerables por los considerables beneficios que les aporta.

Basándonos en la experiencia del taller de cerámica en el ámbito de la actividad piloto en España, un programa de formación online sólo sería eficaz si los participantes tienen una cualificación profesional o experiencia previa en este campo.

Teniendo en cuenta la naturaleza y las cualidades de la arcilla, es necesario que un profesional acompañe todas las fases del proceso de creación. Además, podría ser difícil para las personas con bajos recursos económicos permitirse las herramientas necesarias para la fabricación de arcilla.

Un programa de formación de larga duración sería más beneficioso porque **el desarrollo de una actividad artística requiere tiempo, dedicación y un proceso técnico específico**, especialmente para las personas con discapacidad. La duración dependerá del tipo de actividad artística y de las necesidades del grupo objetivo específico. Basándonos en la experiencia del taller piloto de cerámica en España, desarrollar un programa con un mínimo de sesiones de dos horas de duración cuatro veces al mes sería ideal para un calendario de año escolar.

Además, sería beneficioso limitar el número de participantes, por ejemplo, un número máximo de 8 en grupos mixtos de personas con y sin discapacidad por sesión. Este número puede aumentarse a 10 por sesión en el caso de grupos de jóvenes con dificultades sociales.

Al trabajar con personas con discapacidad, el formador debe dedicar, ayudar y escuchar con mayor atención individual a los participantes. Además, es fundamental mantener un ambiente de aprendizaje

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

productivo para establecer una relación de confianza con los participantes y apoyar la cooperación en el grupo.

Por último, además de los materiales necesarios para desarrollar la actividad de cerámica, se recomienda apoyar la formación con recursos externos como libros de arte, música, reproducción de esculturas y visitas en grupo a museos locales.

3.4.4 Cómo evaluar un programa de formación

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce y promueve la educación no formal como herramienta de empoderamiento y transformación social. **Lo esencial de la educación no formal es la flexibilidad y la adaptabilidad a los diferentes contextos sociales.**

En cuanto a la evaluación de un programa de formación, es fundamental realizar una evaluación continua, idealmente diseñada desde la planificación de la actividad que contenga una variedad de métodos y recursos.

Se recomienda utilizar cuestionarios o entrevistas individuales para determinar las expectativas de los participantes, su conocimiento previo de la actividad y su estado socioemocional antes de la formación.

Estos indicadores proporcionan información relevante para planificar las sesiones, formar los grupos y compararlos al final de la formación con los objetivos previstos.

Cuando se utilicen cuestionarios, deben ser accesibles a la diversidad del grupo para que los participantes también puedan reconocer los conocimientos y aprendizajes adquiridos.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Al final de cada sesión, el formador debe realizar una hoja de registro del grupo para reflexionar sobre aspectos de comportamiento, comunicación, participación, vinculación con los profesionales, temas de interés y las emociones y sensaciones percibidas en el grupo.

En cuanto al desarrollo de las sesiones, es fundamental evaluar si la actividad propuesta se ajusta a los grupos destinatarios y si pueden alcanzar los objetivos. Además, es beneficioso evaluar los materiales utilizados, el espacio, las herramientas, el tiempo y los recursos disponibles.

3.5 Metodología para el diseño y la realización de actividades culturales para personas con discapacidades mentales y físicas, personas con cuidados psiquiátricos y adultos jóvenes con bajos ingresos

3.5.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

Como directriz general, se puede decir que el diseño debe ser realizado por los formadores que estén más familiarizados con la práctica y tengan la competencia y experiencia necesarias en el campo de la educación. Sin embargo, esto es sólo una parte de la preparación suficiente. Es necesario tener un conocimiento profundo y experiencia sobre las necesidades de los grupos objetivo vulnerables e involucrar a un profesional con experiencia con el grupo objetivo específico.

Basándonos en las experiencias de las implementaciones piloto, es arriesgado pero gratificante involucrar a los participantes en la fase de diseño. Al trabajar con un grupo de jóvenes con bajos ingresos, los participantes participaron activamente en el diseño del taller piloto de

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

marionetas celebrado en Hungría. Después de presentar al grupo la práctica de hacer las marionetas, hicieron una lluvia de ideas sobre cómo planificarían un taller basado en la información que habían aprendido recientemente. Fue beneficioso tanto para los formadores como para los participantes.

Por diversas razones, el resto de los grupos vulnerables que participaron en las sesiones piloto en Hungría no se involucraron en el proceso de planificación. Una de las razones fue que el elemento clave de esta práctica era la introducción de una nueva técnica. Si los formadores compartieran el contenido con los participantes en la fase inicial de la formación, podría faltar el elemento sorpresa, que es la clave del éxito del compromiso. Otra preocupación era que podría haber sido un reto para las personas con necesidades especiales identificarse y expresarse.

Las reuniones previas con los colaboradores pueden ayudar a los formadores a informarse sobre el estado de ánimo y las posibles necesidades de los participantes.

Los pasos recomendados para diseñar las actividades artísticas y culturales son

1. Los formadores elaboran el primer borrador para el taller.
2. Un profesional que trabaja diariamente con el grupo destinatario consulta la estructura escrita.
3. Los formadores reevalúan el plan y elaboran un borrador final. El borrador debe ser flexible para permitir cambios posteriores, como omitir una o dos tareas o añadir una actividad adicional si es necesario.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

4. Al principio del taller, los formadores evalúan las circunstancias (el estado del local, el número de participantes y su estado emocional).
5. Según esta información, podría ser necesario ajustar el plan.

6. Durante la actividad práctica, los formadores deben ser capaces de reaccionar a las necesidades reales de los participantes. Por ejemplo, si los participantes responden negativamente a un juego introducido, entonces ese juego debe ser abandonado, o se pueden mapear las posibles razones y utilizarlas como un sub-enfoque si está dentro de las capacidades de la actividad. Por ejemplo, si el grupo carece de motivación, podemos proponer que se vuelvan proactivos juntos y se sientan preparados para trabajar.
7. Después de la práctica, los formadores y los expertos del grupo objetivo evalúan el proceso para planificar la siguiente ocasión de forma más eficaz.

El punto crítico es encontrar el equilibrio entre la libertad y la orientación, y la mejor herramienta para ello es planificar las sesiones en función de las necesidades expresadas y supuestas del grupo objetivo.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

3.5.2 Organización de actividades artísticas y culturales

Desde el punto de vista de la coordinación, no cabe duda de que tener una **conexión previa** con una organización que contribuye a la ejecución del proyecto es útil y hace que el proceso de planificación sea más práctico. Es útil, sobre todo, cuando la organización tiene más proyectos y programas simultáneamente con más socios. Al cooperar con un posible socio, es esencial conocer el perfil de la organización antes de establecer una conexión, aspirar a una metodología social y colaborativa de las actividades y mantener un enfoque democrático.

También hay que mencionar algunas desventajas. Establecer conexiones directas en lugar de publicar convocatorias abiertas de participación podría limitar **la visibilidad del programa**. En cualquier caso, los formadores deben disponer de **la información necesaria sobre la organización colaboradora**. Pedir el **apoyo de una organización local** es esencial para proporcionar información sobre el grupo objetivo, para gestionar los detalles organizativos y prácticos, por ejemplo, organizar un lugar adecuado y organizar las sesiones en armonía con los programas diarios de los participantes. Es beneficioso que la organización ofrezca asistencia durante y después de la(s) sesión(es) y proporcione asesoramiento cuando sea necesario. Además, la participación de un especialista que conozca bien al grupo objetivo puede ayudar a los formadores a familiarizarse con el grupo específico y a realizar sesiones más productivas.

El personal de apoyo es importante para llevar a cabo una actividad artística/cultural. Aunque es posible llevar a cabo el proceso sin profesionales o especialistas a largo plazo, habrá varias condiciones durante las sesiones en las que el apoyo sea muy necesario. Por ejemplo,

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

si hay muchos participantes en el taller, parece favorable crear **subgrupos** más pequeños formados por 2-4 personas para actividades específicas (por ejemplo, compartir pensamientos, hablar de sentimientos o emociones personales). Es mejor tener más facilitadores en las sesiones que puedan prestar atención no sólo a los grupos sino también a los individuos. Además, si un participante se enfrenta a dificultades durante el proceso, **es crucial poder proporcionarle el apoyo necesario.**

3.5.3 Desarrollar un programa de formación

Un resultado relevante del aprendizaje del proceso de organización del programa es el "principio" de **calidad sobre cantidad**. Para las personas vulnerables podría ser un reto participar en sesiones largas e intensas. Por otro lado, moverse lentamente y tener más **ocasiones continuas** sería más productivo y apropiado para apoyar el bienestar físico y mental de los participantes.

A la hora de planificar el contenido del programa, los formadores deben prestar atención a ciertos factores: la capacidad y las necesidades del grupo, la gestión del tiempo, los materiales disponibles y el apoyo para llevar a cabo las sesiones y el lugar. En el caso de trabajar con fiteres de papel, **existe la ventaja de ampliar los posibles resultados** y procesos según el grupo al que se dirige.

Los formadores también deben tener libertad para modificar el proceso, experimentando con la estructura de la sesión. Por ejemplo, durante la aplicación piloto en Hungría, los formadores hicieron algunos cambios necesarios después de cada taller. Así, crearon dos sesiones estructuradas de forma ligeramente diferente para el mismo grupo objetivo (dos grupos diferentes de jóvenes adultos con bajos ingresos). Al final del siguiente taller, se apreciaron algunas diferencias en la implicación de los participantes.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Cuando el taller es para un grupo objetivo específico de personas con necesidades especiales, el número de participantes debe ser proporcional al número de formadores, es decir, 3 participantes por cada formador. Según las experiencias de la aplicación piloto, esta proporción ha resultado ideal. Sin embargo, también es posible realizar las sesiones con una proporción de 4 o 5 participantes por cada formador. Con participantes neurotípicos, (mínimo) dos formadores pueden trabajar con (máximo) 30 participantes. Con menos participantes, los formadores pueden prestar más atención a los procesos individuales.

Al planificar la duración de la formación, programar las sesiones a intervalos regulares podría ser más eficaz para explorar otros resultados positivos. Por último, se podría decir que cuatro sesiones con una duración de 90 minutos serían suficientes basándose en las experiencias del taller piloto de marionetas en Hungría.

3.5.4 Cómo evaluar un programa de formación

Se puede utilizar un cuestionario como actividad de seguimiento, que ha resultado muy útil y fructífero para seguir trabajando con participantes neurotípicos. Sin embargo, cuando se trabaja con personas con necesidades especiales, sería conveniente utilizar métodos más informales y creativos.

En algunos casos, la organización colaboradora puede ayudar a recoger las opiniones de los participantes sobre sus experiencias. De este modo, los participantes podrían ser sinceros y críticos sin la presión de tener que compartirlas con los formadores.

Los formadores también pueden invitar a los participantes a hablar de sus experiencias durante y después de la formación. Sería útil escuchar qué

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

parte de la formación tuvo más eco entre los participantes. Esta información puede poner de relieve las partes que funcionaron bien, y las partes que no obtuvieron respuesta pueden ser reevaluadas.

La evaluación puede tener lugar justo después de la formación o unas semanas más tarde. La ventaja de la primera es que la experiencia sigue siendo notablemente fresca y vívida. Sin embargo, si los participantes tienen más tiempo para experimentar los resultados de la formación en sus vidas, los datos de la evaluación pueden ser más relevantes e informativos.

3.6 Metodología para el diseño e implementación de actividades culturales para jóvenes adultos con desventajas económicas y personas mayores

3.6.1 Enfoque para el diseño de actividades artísticas y culturales

Según los principios del aprendizaje experimental y las herramientas de la educación no formal, las actividades artísticas y culturales para grupos vulnerables deben ser diseñadas por facilitadores o formadores competentes y con experiencia. Además, el proceso de aprendizaje debe realizarse con una perspectiva de **"aprender haciendo"**.

Un enfoque participativo es esencial para un ambiente de formación inclusivo. El programa necesita un flujo flexible que permita a cada participante incorporarse a las actividades a su propio ritmo. Sería beneficioso planificar algunas actividades de calentamiento, de dinamización y de creación de equipos, además de la actividad cultural principal, y utilizarlas para iniciar cada sesión y con la frecuencia necesaria.

Los facilitadores/formadores deben intentar motivar a los participantes para que continúen la mayoría de las sesiones durante el proceso de

formación. Es esencial ser paciente y comprensivo con las dificultades que puedan tener los participantes y apoyar el aprendizaje social y las oportunidades de comunicación dentro del grupo.

Los formadores deben tener un **enfoque inclusivo** y una actitud comprensiva hacia los participantes, más que buenas habilidades y profundos conocimientos en el campo de las artes y la cultura que utilizarán como herramienta en esta formación. La idea principal del desarrollo y la organización de la formación sería enseñar a las personas vulnerables nuevos métodos y técnicas artísticas, apoyarlas en el desarrollo de sus habilidades blandas y sociales, y contribuir a su bienestar mental y físico.

Sería beneficioso para el proceso de formación que los formadores tuvieran experiencia en el trabajo con el grupo objetivo vulnerable específico. Si es necesario, los formadores pueden investigar los grupos vulnerables con los que van a trabajar y solicitar el apoyo de las organizaciones o los trabajadores sociales que trabajan con esos grupos.

A la hora de diseñar una actividad cultural para grupos vulnerables, las habilidades blandas que deben tener los formadores son comunes: **adaptabilidad y flexibilidad**. Centrarse en adaptar o alterar el programa y la actitud hacia los participantes ayudaría a satisfacer las demandas y necesidades de los participantes y la situación actual de la formación. Por lo tanto, el equipo que dirige la formación debe estar lo suficientemente preparado para reaccionar ante los cambios y conflictos espontáneos que puedan surgir durante el programa.

3.6.2 Organización de actividades artísticas y culturales

Los formadores pueden identificar el grupo objetivo teniendo en cuenta varias medidas, como las necesidades crecientes en la sociedad, la accesibilidad del grupo vulnerable y las posibilidades de interacción con las organizaciones que representan a los grupos vulnerables. Para organizar una actividad cultural, es mejor identificar primero el grupo destinatario y, a continuación, ponerse en contacto con las

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

organizaciones que representan a esos grupos, los centros sociales, los municipios o los centros comunitarios y de voluntariado relacionados.

Tras encontrar una organización asociada para colaborar, se puede hacer una convocatoria de la actividad entre los miembros de la organización. Además, siempre es posible **hacer una convocatoria pública abierta**. La convocatoria abierta puede publicarse en las redes sociales (páginas web, Facebook, Instagram, Telegram y grupos de WhatsApp) y compartirse con otras organizaciones, centros comunitarios y de voluntariado.

Las conexiones anteriores también pueden ayudar a identificar el grupo objetivo y las organizaciones relacionadas. Es posible llevar a cabo la actividad con otras organizaciones con las que los formadores ya han estado en contacto o con las que colaboran en un propósito diferente. Un resultado positivo de estas conexiones anteriores sería el apoyo necesario para llevar a cabo la actividad por parte de la otra organización que tiene experiencia en el trabajo con el grupo objetivo específico.

Sería de gran apoyo para los formadores si recibieran algún tipo de **apoyo técnico y físico** para manejar el material de formación, ayudar a realizar el papeleo o garantizar la seguridad por parte de la organización colaboradora.

Además, el **apoyo emocional** sería muy beneficioso cuando se trabaja con grupos vulnerables, por lo que se puede pedir a un profesional que trabaje en la organización colaboradora que participe en el proceso de formación de forma activa u ocasional. Por ejemplo, cuando se trabaja con personas mayores, la presencia de un gerontólogo, un psicólogo o un trabajador social sería un gran apoyo para los participantes, además del personal de formación.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

En el caso de los jóvenes adultos con desventajas económicas, un psicólogo, un trabajador social o un voluntario pueden ofrecer apoyo emocional cuando sea necesario. Este grupo específico tiene miembros que se enfrentan a muchas situaciones difíciles en su vida personal debido a la falta de fuentes económicas suficientes. Dado que se trata de un proceso de empatía y autorreflexión, la creación de marionetas podría evocar algunas emociones frágiles y agradables para los participantes. Por lo tanto, un profesional que apoye al formador y a los participantes durante todo el proceso contribuiría en gran medida a la calidad y el servicio de la formación. Este personal de apoyo también contribuiría a aumentar el índice de continuidad de los participantes en la formación.

Por último, sería beneficioso que un voluntario, un miembro de la organización o un profesional tomara fotos, grabara vídeos y los editara para la visibilidad del proyecto, ya que a veces puede ser un reto para los formadores dirigir la formación y desarrollar los audiovisuales simultáneamente.

Además, sería beneficioso que los formadores tuvieran una reunión previa con la organización, independientemente de si han colaborado anteriormente o se acaban de conocer. Hay que comprobar con la otra organización si el programa de formación es adecuado y realista para aplicarlo con el grupo objetivo vulnerable específico.

Además, los formadores deben prepararse para satisfacer las necesidades del grupo objetivo. Comprobar las condiciones físicas y si el posible lugar de la actividad es adecuado para los requisitos de formación y las necesidades de los participantes evitaría muchos posibles conflictos durante la actividad de formación. Por ejemplo, el lugar debe estar bien ventilado, disponer de instalaciones sanitarias adecuadas y tener un espacio de trabajo cómodo y espacioso para llevar a cabo las actividades artísticas y culturales en un entorno de trabajo en grupo.

3.6.3 Elaboración de un programa de formación

Sería muy beneficioso planificar y elaborar un borrador del programa para la formación que se va a impartir. Sin embargo, pueden surgir dificultades inesperadas durante la formación, por lo que el programa debe ser flexible para realizar los cambios necesarios para superar estas dificultades. Además, es posible planificar el programa en varias intensidades y duraciones.

Se planificó un taller de marionetas de papel de 2 meses de duración, que consta de 8 sesiones de 2 horas cada una, con jóvenes adultos con desventajas económicas en Turquía. Sin embargo, mantener la continuidad de los participantes fue un reto durante la fase de ejecución de la formación. Algunos participantes informaron de que habían encontrado trabajo y otros seguían siendo estudiantes y tenían exámenes en la universidad, y algunos no pudieron continuar por cuestiones de salud relacionadas con la pandemia. En consecuencia, la duración se amplió a 3 meses con intervalos más largos entre las sesiones.

También otra implementación, Utopía había planificado un taller de dos semanas con adultos mayores, que consistía en 8 sesiones, de 1 hora cada una. Sin embargo, la organización colaboradora solicitó un taller intenso de un día, por lo que el equipo convirtió el programa en uno de 8 horas, de un día de duración. El equipo tuvo que adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias y modificar el programa según las necesidades actuales.

Tras la pandemia de Covid 19, está muy extendido modificar cualquier evento artístico, cultural, social, educativo o profesional para convertirlo en virtual. Sin embargo, en el caso de los adultos vulnerables, los resultados sociales y emocionales positivos de una actividad presencial no podrían sustituirse por un programa en línea.

Una experiencia presencial contribuiría a la autoestima, el autoconocimiento y las habilidades sociales de los participantes, a la vez que ofrecería una experiencia de aprendizaje para despertar la

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

creatividad. Crear un espacio para que los participantes se expresen y se conozcan, les ayuda a aprender a cooperar y a desarrollar la empatía hacia los demás.

Además, para mantener un entorno de formación productivo e inclusivo, es importante limitar el número de participantes, por ejemplo, de 10 a 15 personas. Para un grupo de este tamaño, es mejor que sean al menos dos formadores los que dirijan las sesiones. Las actividades artísticas requieren mucha atención individual y un trabajo detallado que requiere tiempo. Si hay más personal que participa en la formación, los participantes tendrán una experiencia positiva y fructífera.

También es esencial animar a los participantes a ayudarse mutuamente para potenciar la interacción social. Para que los participantes se sientan preparados para la formación, los formadores pueden empezar las sesiones con actividades energéticas, rompehielos o cualquier juego adecuado para el grupo objetivo. También es muy importante hacer hincapié en las necesidades, centrarse en el proceso y mantener bajas las expectativas de los resultados.

Los materiales no tienen por qué ser idénticos para cada actividad de formación. Además, **mejoraría la diversidad y la productividad** de la formación si los participantes contribuyeran trayendo sus materiales reciclados para individualizar sus obras de arte. Los participantes crearán obras únicas e individualizadas, y los resultados serán diferentes entre sí. Las actividades creativas tienen posibilidades ilimitadas y son excelentes oportunidades para probar nuevas ideas, **fomentar la autoestima** y practicar la capacidad de **tomar decisiones prácticas**.

3.6.4 Cómo evaluar un programa de formación

Tanto **los cuestionarios como las entrevistas** pueden utilizarse al final de las actividades para evaluar el programa de formación. Además, para

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

supervisar el proceso, **se pueden realizar evaluaciones individuales o de grupo** después de cada sesión, y los participantes pueden compartir sus opiniones y comentarios con los formadores. Permitir que los participantes se expresen adecuadamente también sería muy beneficioso para mejorar la calidad de la formación. Estar en contacto con los participantes y pedirles su opinión constantemente ayudaría a ajustar las sesiones según sus necesidades.

Las técnicas de evaluación estándar, como rellenar largos formularios, pueden resultar complicadas para muchos grupos vulnerables, por lo que el equipo debe buscar soluciones creativas. Formularios digitales breves y emocionantes que sean fáciles de rellenar, entrevistas en vídeo, concursos u otras técnicas creativas de evaluación y retroalimentación como la revisión activa, la votación sociocrática, herramientas web y aplicaciones como Kahoot serían divertidas y prácticas.

Durante la prueba piloto en Turquía, los participantes y facilitadores vivieron momentos valiosos y compartieron un ambiente alegre, cálido y amistoso. Crear e individualizar las marionetas de papel e intentar representarlas afectó positivamente a la autoexpresión de los participantes y **mejoró su estado mental y emocional**.

Aunque algunos participantes (de ambos grupos) carecían de interés y motivación al principio de los talleres, se comprometieron plenamente con la formación. Disfrutaron mucho diseñando sus marionetas y se sumergieron en su proceso creativo, lo que constituye un resultado precioso y concreto.

Un participante en la prueba piloto (65) afirmó que esta actividad **le recordaba a** su infancia, con un sentimiento de paz y felicidad. Otra participante (22) comentó que el taller le ayudó a **sentirse más asertiva y cómoda**. De hecho, los resultados de la evaluación han demostrado que el arte es una poderosa herramienta con un amplio impacto, y que es posible utilizarla en el aprendizaje permanente para todos.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

SECCIÓN 4

Cómo proporcionar formación a los miembros de grupos vulnerables que deseen convertirse en formadores

La organización de actividades artísticas y culturales puede servir de oportunidad para conocer a personas de grupos vulnerables con **entusiasmo por el aprendizaje permanente, que es esencial para convertirse en formador**. Tras la conclusión de la actividad, los participantes podrían estar dispuestos a unirse a un taller para convertirse ellos mismos en formadores si están interesados en asumir responsabilidades y aceptar nuevos retos.

Como ya se ha mencionado, una actividad presencial con resultados sociales y emocionales positivos sería más fructífera que un programa online. Sin embargo, la formación puede apoyarse con **sesiones de seguimiento en línea**, en las que los participantes pueden intercambiar sus experiencias y hacer preguntas. Por otra parte, el hecho de que algunos de los grupos destinatarios vulnerables específicos puedan tener dificultades económicas o carecer de material/equipamiento técnico (ordenador e Internet) puede impedir que las sesiones se desarrollen en línea.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas o con discapacidad visual, los programas de formación centrados en el uso de objetos con fines educativos y terapéuticos podrían ser especialmente difíciles. Como se ha explicado anteriormente, el arte de la marioneta está muy relacionado con la expresión visual; sin embargo, durante una formación presencial, las personas con discapacidad visual pueden dominar el arte de construir y animar marionetas lo suficiente como para impartir estos conocimientos y habilidades a otras personas. Seguirán necesitando el apoyo de personas que puedan ver, que observen a los títeres en acción y les expliquen qué es lo que funciona en el escenario al animar títeres; lo que el público ve y lo que no tiene sentido, no es apropiado en un sentido artístico y técnico.

Lo que importa es su experiencia personal en la experimentación con marionetas, la comprensión de las principales reglas para construir las figuras y darles vida.

La duración del programa de formación y las sesiones concretas deben determinarse en función de la complejidad técnica de la herramienta o metodología cultural seleccionada y del nivel de las habilidades de facilitación necesarias que deben adquirir los alumnos. No será necesaria una formación extensa si los participantes ya han asistido a la formación artística y cultural y, por tanto, tienen conocimientos básicos sobre la estructura y el contenido. Sin embargo, si los participantes acaban de empezar a aprender sobre un campo específico, **deberán experimentar primero la metodología por sí mismos**. El objetivo principal es permitirles explorar los efectos de la actividad, lo que les ayudará a convertirse más adelante en formadores y facilitadores más auténticos y autosuficientes.

El programa de formación de formadores podría centrarse en las nuevas habilidades y técnicas durante un periodo consecutivo, seguido de una breve **presentación y análisis de la caja de herramientas y el manual del proyecto**. Es crucial mencionar la importancia de las dinámicas de grupo y dar tiempo para la reflexión y la evaluación. También se pueden discutir con los participantes **ejemplos y especificaciones de grupos vulnerables**.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

En el caso de la aplicación de un programa de este tipo, puede bastar con un día completo de taller intenso. Sin embargo, para profundizar en la técnica y repasar algunas competencias sociales y habilidades técnicas, la duración del programa de formación podría ser a largo plazo, por ejemplo, un día a la semana con una duración de dos horas durante un año.

La formación pretende ayudar a los participantes a desarrollar habilidades blandas como la **comunicación, la empatía y la escucha activa**, así como su capacidad para **crear entornos inclusivos** y tener éxito en **la gestión de grupos y conflictos**. La disponibilidad y la voluntad de los participantes también deben tenerse en cuenta para la planificación y el contenido del programa. Es crucial explorar las posibles limitaciones de los participantes y ser flexible para responder a sus necesidades. También hay que tener en cuenta que cuanto más formados estén los participantes, el impacto de la formación será más sustancial e integrado.

Los futuros formadores y facilitadores deben trabajar en sí mismos para conseguir un **enfoque abierto y flexible** que ayude a los participantes a implicarse plenamente en el proceso de formación. Deberían intentar contribuir a las habilidades de comunicación, organización, adaptabilidad y pensamiento creativo de los participantes. Además de introducir a los participantes en una nueva técnica, compartir muchos **dinamizadores, rompehielos y juegos de creación** de equipos sería una herramienta útil que podrían utilizar en el futuro. Tanto si los candidatos a formadores se conocen de antemano, sería beneficioso dedicar algún tiempo a las actividades de creación de equipos para impulsar la **cohesión y el sentido de pertenencia del grupo**.

En este sentido, intenta limitar el número de participantes al menor número posible para que todos tengan la oportunidad de recibir la cantidad de tiempo y apoyo necesarios para crecer y empoderarse a buen ritmo. Lo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ideal es **incluir como mentor/formador a alguien del mismo entorno vulnerable para que sirva de refuerzo positivo constante para los alumnos.** Asimismo, recuerde ajustar el contenido y el formato del material de formación al nivel y al ritmo de aprendizaje.

Algunas actividades artísticas y culturales específicas pueden requerir un uso metódico y una explicación detallada del uso adecuado de los materiales y las herramientas para obtener mejores resultados, como en la fabricación de cerámica. Por ejemplo, trabajar con un grupo de personas con discapacidad intelectual puede suponer un gran reto para establecer un programa de formación de formadores. Sin embargo, con la ayuda y el seguimiento del personal técnico y un programa de formación adaptado a las necesidades del grupo, las personas con discapacidad intelectual pueden convertirse en auténticos líderes, contagiando a los demás su motivación y sus habilidades artísticas.

Además, el **coste de la técnica** debe considerarse con antelación, y las fuentes de financiación podrían apoyarse en la solicitud de fondos sociales. Por ejemplo, el desarrollo de un taller de cerámica o la creación de una emisora de radio podría ser difícil de afrontar debido al coste económico que requiere.

Además, el uso de la orientación profesional y el contacto personal con otras personas, que proporciona la presencia de profesionales, es esencial para su vida e inclusión en la sociedad. A lo largo de todo el procedimiento, la presencia de **un psicólogo o un trabajador social** es necesaria para salvaguardar las condiciones de participación de los alumnos.

También en el caso de las personas ciegas y deficientes visuales, la asistencia de personas que puedan ver será beneficiosa durante la formación. Además, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, el apoyo de asistentes con habilidades cognitivas sanas sería beneficioso y ayudaría a la interacción social durante la formación.

Los materiales de formación podrían seguir siendo los mismos que los de la formación piloto, pero haciendo hincapié en una exploración más detallada y creativa de los mismos si muchos participantes ya tienen

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

conocimientos básicos por haber asistido al piloto anteriormente. Unos materiales diferentes pueden despertar la creatividad de los participantes, y la variedad **permitiría nuevas experiencias**. Sería práctico compartir las experiencias tanto de los formadores como de los participantes sobre la formación piloto y compartir productos como los vídeos y los resultados de la evaluación. También se recomienda añadir nuevos recursos externos al programa, como artistas visitantes, excursiones, exposiciones o escuelas de arte y artesanía.

Durante la formación, los participantes pueden intentar facilitar sesiones cortas del programa como prueba. Los demás participantes y los formadores pueden compartir sus **amables comentarios** y **apoyarse mutuamente** para aumentar su autoestima. De este modo, los participantes pueden probar sus nuevas habilidades y ganar experiencia dirigiendo este tipo de formación. Lo ideal es que cuando un participante pueda organizar un programa por sí mismo, un formador experimentado pueda ayudarle o asistir a la formación con el papel de observador. De este modo, pueden recibir reflexiones objetivas sobre el programa y mejorar sus habilidades de formación.

El seguimiento y la evaluación deben estar siempre presentes en estos eventos de transformación. Al principio de la formación, debe haber una evaluación constante del proceso de formación para evitar abandonos o una asistencia de baja calidad. Por último, las competencias adquiridas deben evaluarse al final del proceso de formación.

CONCLUSIÓN

Los programas de aprendizaje permanente ayudan a los adultos a desarrollar y actualizar sus competencias y a mejorar su adaptabilidad a la sociedad. La vida profesional y social exige cada vez más adaptabilidad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la curiosidad y la creatividad son habilidades cognitivas y sociocomportamentales.³² Además, toda persona **tiene derecho a una**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

educación de calidad y a oportunidades de aprendizaje permanente. ³³

Millones de personas en todo el mundo están excluidas de la educación por razones como el sexo, la orientación de género, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la condición económica o la capacidad. ³⁴

³² World Bank World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. p. 72-82, available at: <http://documents.worldbank.org/curated/en/816281518818814423/pdf/2019-WDR-Report.pdf> / 10.08.2022.

³³ <https://www.unesco.org/en/education/right-education> /16.09.2022.

³⁴ <https://www.unesco.org/en/education/inclusion> /11.09.2022.

Cuando se trata de la educación de adultos, es esencial identificar todas las barreras a la educación y eliminarlas, y ofrecer una "**educación inclusiva**" a todos los alumnos, independientemente de los problemas que puedan tener. Deben poder participar en programas que sean beneficiosos, eficaces y prácticos para sus vidas. El éxito de la educación inclusiva pasa principalmente por la aceptación, la comprensión y la adaptación de las diferencias y la diversidad de los alumnos, incluidos sus aspectos físicos, cognitivos, académicos, sociales y emocionales.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, con el principio de **no dejar a nadie atrás**, prevé sociedades pacíficas, justas e inclusivas en las que todos los seres humanos puedan desarrollar su potencial con dignidad e igualdad. Este acto contra la desigualdad pretende erradicar la pobreza, preservar el planeta y lograr un crecimiento económico sostenido. **Una sociedad inclusiva se basa en los valores fundamentales de la equidad, la igualdad, la justicia social, los derechos humanos y las libertades, la tolerancia y la aceptación de la diversidad.**³⁵

Una sociedad socialmente cohesionada apoyaría la diversidad, y todos

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

los grupos tendrían un sentido de pertenencia, participación, inclusión y reconocimiento. **La cohesión social garantiza que los grupos vulnerables desempeñen un papel activo en la sociedad.**

³⁵ <https://en.unesco.org/culture-development/transversal-approaches/social-inclusion> /14.09.2022

La **contribución del arte y la cultura a todos los aspectos de la vida social, incluidos la economía y el empleo, crece continuamente.** La cultura repercute en el mercado laboral manteniendo su naturaleza subyacente relacionada con la creatividad, la identidad y la autoexpresión. Estas características ofrecen la posibilidad de combinar las habilidades de empleabilidad con la auténtica autoexpresión, el bienestar y, como resultado, el sentimiento de inclusión social.

Tal y como se ha comentado en muchos estudios que también se mencionan en este manual, las actividades artísticas y culturales ayudan a las personas a conocerse mejor a sí mismas, a definir sus sentimientos y necesidades, a reforzar la confianza en sí mismas y a aumentar su motivación. Estas actividades también contribuyen a desarrollar nuevas o mejorar las **habilidades blandas**, a mantener una mayor **resiliencia** en las experiencias vitales y a **ayudar a superar traumas pasados, reduciendo el estrés y la depresión.** Se pueden observar cambios extraordinarios entre los grupos vulnerables al participar en estas actividades, **como unir a la gente;** fomentar un **ambiente inclusivo y creativo** donde se respeten todos los valores y principios.

El diseño y la realización de actividades artísticas y culturales requiere que se tengan en cuenta muchas variables, como: la planificación de la actividad, la incorporación de las necesidades e intereses del grupo

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

objetivo, el ajuste de la duración y el formato de la actividad, la evaluación del valor añadido de un enfoque participativo en el desarrollo de la actividad.

En este manual, el Consorcio Step Up ha intentado describir cómo se organizan eficazmente estas actividades para acercarse a grupos vulnerables específicos y también ha compartido los aspectos más destacados de los proyectos piloto de cada país asociado. Los grupos vulnerables que se mencionan en el manual son

- Personas sin hogar
- Personas con deficiencias visuales
- Beneficiarios de la Renta de Integración Social
- Mujeres con y sin discapacidad
- Personas con discapacidades mentales y físicas
- Personas con atención psiquiátrica
- Adultos jóvenes con desventajas económicas
- Personas mayores

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

En todas las fases de desarrollo y ejecución de los proyectos piloto, los organizadores evaluaron detalladamente las necesidades y características de los grupos vulnerables mencionados. Independientemente del tipo de actividad llevada a cabo durante la formación, los resultados de la evaluación han demostrado que la expresión artística es una poderosa herramienta con un **amplio impacto en la mejora del bienestar y las habilidades blandas de los individuos**. La confianza en sí mismo, la autoexpresión, el trabajo en equipo y la posibilidad de compartir emociones e historias personales fueron algunos de los beneficios de la formación, según los participantes en la actividad piloto de Step Up en los seis países.³⁶

Invitar a los miembros de grupos vulnerables a convertirse en formadores de actividades artísticas y culturales serviría para la sostenibilidad de este proyecto. En este sentido, los organizadores deberían animar a los beneficiarios de los proyectos piloto interesados en las actividades artísticas a dirigir actividades similares de educación no formal.

A través de las actividades de capacitación, los beneficiarios que antes eran participantes se convierten en formadores profesionales al adquirir cualificaciones profesionales y contribuyen significativamente al **desarrollo del capital humano**. Tras indagar sobre las necesidades, dificultades y expectativas de las personas interesadas, se podría crear un grupo de formación de formadores.

³⁶ For more and detailed information please see the "**Step Up Project Toolbox**" which is available at https://stepupart.eu/images/step_up_toolbox.pdf.

Como se indica en la agenda de inclusión social de la UNESCO, las artes y las actividades culturales pueden ser herramientas muy eficaces para

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

expresar emociones, comunicarse, crear amistades y unir a las comunidades en torno a una visión compartida de la paz.³⁷

Centrándonos en el papel de las artes en la inclusión de los grupos vulnerables, las actividades artísticas y culturales tienen **dimensiones terapéuticas y restauradoras para los grupos vulnerables**, ya que **promueven la inclusión social al apoyar la conexión social y el bienestar en lugar** de la soledad y la angustia. Asimismo, la expresión artística es fundamental para **fomentar la inclusión y la estabilidad social**, contribuyendo a una sociedad más pacífica y ayudando a prevenir tensiones y conflictos.³⁸

³⁷ <https://en.unesco.org/culture-development/transversal-approaches/social-inclusion> /13.09.2022

³⁸ Botton A., Armstrong J. Art as Therapy, Phaidon Press, P:64-65 Oct 14, 2013

For more information about the Step Up Project visit our website or social media platforms:

www.stepupart.eu/

facebook.com/stepupproject

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

[instagram.com/stepup.art/](https://www.instagram.com/stepup.art/)

[linkedin.com/in/step-up-network-400868209/](https://www.linkedin.com/in/step-up-network-400868209/)

twitter.com/StepUp56919723

[youtube.com/channel/UCSb0KuFaMhEzT-dMdk7GZxg](https://www.youtube.com/channel/UCSb0KuFaMhEzT-dMdk7GZxg)

For more information about the Consortium you can visit the partners' website and social media platforms below:

CENTRO SOCIAL DE SOUTELO

centrosocialsoutelo.org/

facebook.com/centrosocialdesoutelo

instagram.com/centrosocialdesoutelo/

EQUAL SOCIETY

www.equalsociety.gr/en/

facebook.com/equalsocietyngo/

twitter.com/EqualSociety1

instagram.com/equalsociety/

youtube.com/user/equalsociety

ESPACIO ROJO

<http://espaciorojo.com/>

<https://www.facebook.com/asociacionespaciorojo/>

https://www.instagram.com/espacio_rojo/

<https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-espacio-rojo/>

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

NYITOTT KOR

<https://nyitottkor.hu/>

<https://hu-hu.facebook.com/nyitottkor/>

<https://www.linkedin.com/company/nyitott-kor/>

TEATR GRODZKI

<https://www.teatrgrodzki.pl/>

<https://pl-pl.facebook.com/TeatrGrodzki/>

UTOPIA EDUCATION AND ART

<https://www.utopiaeduart.org/>

<https://www.facebook.com/utopiaeduart>

<https://www.instagram.com/utopiaeduart/>